

MUSÉE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

Dossier pédagogique — Brevet au Musée

Service éducatif des musées, 2014-15
Musée d'Art moderne et contemporain — 1, place Hans-Jean Arp - 67067 Strasbourg cedex — www.musees.strasbourg.eu
Réservations le matin 03 88 88 50 50 — **Renseignements l'après-midi** 03 88 23 31 15 — Fax 03 88 23 31 12

Introduction

Dans le cadre du brevet des collèges, le Service éducatif des musées propose une animation déclinée en deux visites pour aider les élèves de 3ème à se préparer à l'épreuve orale d'histoire des arts.
En complément de la fiche « Brevet au musée Mode d'emploi » (voir site des musées), ce dossier présente des fiches-œuvres, le plan du musée avec la localisation des œuvres sélectionnées et le questionnaire pour le choix d'œuvres des élèves. Un plan et un questionnaire par élève sont distribués par un médiateur du Service éducatif lors de la première visite de la classe au musée.

À l'issue de cette première visite, l'enseignant imprime les fiches des œuvres sélectionnées par ses élèves et les distribue selon leur choix individuel (attention à ne pas confondre les fiches-élève et les fiches-enseignant).

Au recto des fiches-élève, des conseils méthodologiques pour la présentation orale sont rappelés. Une fois le travail d'analyse accompli, l'élève établit, avec l'aide de son enseignant, la forme de son exposé : mini-conférence, diaporama, forme poétique, etc.

Pour l'épreuve orale du brevet, l'enseignant fournit à ses collègues-jurés les fiches-enseignant des œuvres correspondantes, pour qu'ils puissent évaluer le travail de l'élève.

Extrait du Bulletin officiel n°32 du 28 août 2008 relatif à l'organisation de l'enseignement de l'Histoire des arts

Acquis attendus
L'élève possède :
- une connaissance précise et documentée d'œuvres appartenant aux grands domaines artistiques ;
- des repères artistiques, historiques, géographiques et culturels ;
- des notions sur les langages et les techniques de production des grands domaines artistiques et un vocabulaire spécifique

L'élève est capable :
- de situer des œuvres dans le temps et dans l'espace ;
- d'identifier les éléments constitutifs de l'œuvre d'art (formes, techniques, significations, usages) ;
- de discerner entre les critères subjectifs et objectifs de l'analyse ;
- d'effectuer des rapprochements entre des œuvres à partir de critères précis (lieu, genre, forme, thème, etc.) ;
- de franchir les portes d'un lieu artistique et culturel, de s'y repérer, d'en retirer un acquis personnel ;
- de mettre en œuvre des projets artistiques, individuels ou collectifs.

SOMMAIRE

Clasement par ordre alphabétique des fiches (2 fiches par artiste : une fiche-élève + une fiche-enseignant)

Hommage au cubisme

ARMAN (Armand Fernandez dit)

Date(s) de réalisation : **1974**
Matériaux et technique(s) : **Guitares découpées dans une boîte de bois et couvercle en plexiglas**
Dimensions : **182 x 121 x 31 cm**

Sculpteur français naturalisé américain
Né à Nice en 1928 et mort à New York en 2005

Idées à développer

- **Accumulation** / **Composition**.
- Tableau sans peinture. **Lignes**, **formes**, **couleurs**.
- **Provocation**. **Destruction** / **Construction**. « Morceaux » de musique.
- **Appropriation du réel**. Réalité / Représentation de la réalité.
- Pourquoi ce titre ***Hommage au cubisme*** ?

Repères à connaître

- Étudie à l'École des arts décoratifs de Nice et à l'École du Louvre.
- Signe ses œuvres de son prénom en hommage à Vincent van Gogh. Choisit en **1958** d'abandonner le d de son prénom.
- **1959** Premières accumulations (objets manufacturés enserrés dans des boîtes ou des vitrines inaugurant ainsi un nouveau mode « d'appropriation du réel ») et « *Poubelles* ».
- **1960** Fondation du groupe des Nouveaux Réalistes avec Raymond Hains, Martial Raysse, Jean Tinguely, Daniel Spoerri, Jacques Villéglé, puis également Niki de Saint Phalle, César, Christo. Ces artistes cherchent tous à s'approprier le réel, en l'utilisant directement dans leurs œuvres, pour faire le constat d'une société matérialiste dont ils interrogent le système et les valeurs.

Rapprochements à faire

- Une nature morte cubiste avec une guitare.
- Une autre œuvre d'Arman au MAMCS, qui s'approprie le réel en utilisant des papiers.
- Une œuvre au MAMCS d'un artiste qui appartient également au groupe des Nouveaux Réalistes.
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une peinture avec une accumulation.
- Un équivalent de l'œuvre en musique.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Hommage au cubisme

ARMAN (Armand Fernandez dit)

Date(s) de réalisation : **1974**
Matériaux et technique(s) : **Guitares découpées dans une boîte de bois et couvercle en plexiglas**
Dimensions : **182 x 121 x 31 cm**

Sculpteur français naturalisé américain
Né à Nice en 1928 et mort à New York en 2005

Idées à développer

- **Accumulation** de guitares découpées dans une boîte.
- **Composition** qui **n'est pas dûe au hasard** : disposition des différents fragments de guitare de manière à en voir toutes les facettes, dosant les lignes courbes et droites (manches et corps des guitares), camaïeu d'ocre relevé par des touches de rouge disposées harmonieusement. En travaillant sur les lignes, formes, couleurs, et la composition, il fait un tableau sans peinture. « **Morceaux** » de musique.
- **Provocation**. Principe de **destruction** / **construction à partir d'objets manufacturés**, de la vie quotidienne sans tenir compte de leur usage. Nouvelle façon de les regarder, de donner du sens à la réalité. On nous montre ce que l'on ne voit pas d'habitude, **appropriation du réel**. Réalité plus forte que sa représentation, on ne distingue plus le support du sujet.
- ***Hommage au cubisme*** : par la guitare, objet très souvent représenté dans des peintures cubistes, et par l'éclatement de la guitare en facettes à la manière dont les peintres cubistes décomposaient ce qu'ils voulaient représenter. Référence à Picasso.

Repères à connaître

- Étudie à l'École des arts décoratifs de Nice et à l'École du Louvre.
- Signe ses œuvres de son prénom en hommage à Vincent Van Gogh. Choisit en **1958** d'abandonner le d de son prénom.
- **1959** Premières accumulations (objets manufacturés enserrés dans des boîtes ou des vitrines inaugurant ainsi un nouveau mode « d'appropriation du réel ») et « *Poubelles* ».
- **1960** Fondation du groupe des Nouveaux Réalistes avec Raymond Hains, Martial Raysse, Jean Tinguely, Daniel Spoerri, Jacques Villéglé, puis également Niki de Saint Phalle, César, Christo. Ces artistes cherchent tous à s'approprier le réel, en l'utilisant directement dans leurs œuvres, pour faire le constat d'une société matérialiste dont ils interrogent le système et les valeurs.

Rapprochements à faire

- Une nature morte cubiste avec une guitare, par exemple au MAMCS : Marcelle Cahn, *Guitare et éventail*, vers 1926 (**1**).
- Une autre œuvre d'Arman au MAMCS qui s'approprie le réel en utilisant des papiers : *Poubelle de Joseph Kosuth*, 1970 (**2**).
- Une œuvre au MAMCS d'un artiste qui appartient également au groupe des Nouveaux Réalistes : Raymond Hains, *Dubuffet au Grand Palais*, 1973 (**3**).
- Dans l'un des autres musées de Strasbourg, une peinture avec une accumulation :
  Les oiseaux, XVIIe siècle, Musée des Beaux-Arts (**4**) ou *Sainte Ursule et ses compagnes dans une nef / Archers décochant leurs flèches*, vers 1450, Musée de l'Œuvre Notre-Dame (**5**).
- Un équivalent de l'œuvre en musique.

1

2

3

4

5

5

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Arts, techniques, expressions	Arts, créations, cultures	Arts, mythes et religions	Arts, espace, temps	Arts, États et pouvoir	Arts, ruptures, continuités

Petite Déméter

Jean ARP

Date(s) de réalisation : **1960**
Matériaux et technique(s) : **Plâtre**
Dimensions : **66 x 32 x 28 cm**

Peintre, sculpteur et poète
allemand puis français
Né à Strasbourg en 1886
et mort à Bâle en 1966

Idées à développer

- **Figuratif** / **Abstrait**. Forme « biomorphique »
- Technique : **modelage**. Gestes de l'artiste.
- **Style** ?
- Référence à la **déesse grecque** Déméter, la « Terre - Mère ».

Repères à connaître

- **1886-1911** Naissance à Strasbourg. Études artistiques à Strasbourg, Weimar et Paris. Publication de ses premiers poèmes. Travaille dans un style expressionniste, réalise ses premières expérimentations abstraites.
- **1912-1915** Séjours à Paris, Munich, Berlin, Cologne et enfin Zurich. Rencontres artistiques importantes : Robert Delaunay, Vassily Kandinsky, et les artistes du Blaue Reiter, Max Ernst, Pablo Picasso et Guillaume Apollinaire. Réalise des collages, ses premiers reliefs en bois et des tapisseries. Expose à Zurich et rencontre Sophie Taeuber, début de leur longue collaboration artistique.
- **1916-1921** S'engage dans les activités Dada à Zurich, Berlin, Hanovre, Cologne et Paris. Réalise de nombreuses illustrations pour les ouvrages de ses confrères. Continue ses reliefs et écrits.
- **1922-1926** Participe à la fête du Bauhaus à Weimar. Épouse Sophie Taeuber et s'installe à Paris. Réalise ses premières configurations. Participe à la première exposition du groupe surréaliste à Paris. Développe un vocabulaire biomorphique pour son œuvre plastique.
- **1926-1929** Revient à Strasbourg avec Sophie pour obtenir la naturalisation française. Participe à la décoration intérieure de l'Aubette avec Sophie Taeuber et Theo van Doesburg. S'installe à Meudon près de Paris. Réalise ses premières constellations.
- **1930-1939** Réalise des sculptures et des papiers déchirés. Importantes expositions notamment au Musée d'art moderne de New York (MOMA). À la déclaration de la guerre, décide d'adopter son prénom français.
- **1940-1946** Fuit l'occupation et s'établit en Suisse. Suite à la mort accidentelle de Sophie Taeuber en 1943, cesse de sculpter pendant quatre ans et se consacre à l'écriture.
- **1946-1966** Publication du premier recueil de poésie en français. Recommence à sculpter. Nombreuses expositions et plusieurs œuvres monumentales.

Rapprochements à faire

- Une des nombreuses œuvres de la collection Arp au MAMCS, en bronze ou dans un autre matériau.
- Une autre œuvre au MAMCS ou dans l'un des musées de Strasbourg représentant la féminité.
- Une œuvre d'Arp située dans l'espace public à Strasbourg.
- Des sculptures féminines préhistoriques symbolisant la fécondité.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Petite Déméter

Jean ARP

Date(s) de réalisation : **1960**
Matériaux et technique(s) : **Plâtre**
Dimensions : **66 x 32 x 28 cm**

Peintre, sculpteur et poète
allemand puis français
Né à Strasbourg en 1886
et mort à Bâle en 1966

Idées à développer

- Petite sculpture **semi-abstraite**, aspect lisse, blancheur du plâtre, toute en lignes courbes.
- Technique du **modelage** : plâtre humide modelé puis séché, et ensuite poncé à la râpe et au papier de verre.
- **Harmonie et pureté** par cette forme blanche tout en rondeur, jeu de simplification des volumes (creux / bosse) pour évoquer la **féminité**.
- Forme « **biomorphique** », comme une silhouette féminine très épurée, sans bras, réduite à trois éléments : la tête (fonction cérébrale), la poitrine (fonction nourricière), les hanches (fonction génitrice). Mais si on laisse libre cours à son imagination, on peut y voir d'autres formes.
- Titre en référence à la **déesse grecque** Déméter, la «Terre-Mère », déesse de l'agriculture et des moissons, symbolisant la **fécondité**. Forme qui peut également se rapprocher d'autres divinités féminines, comme les Vénus préhistoriques ou des figurines grecques cycladiques.

Repères à connaître

- **1886-1911** Naissance à Strasbourg. Études artistiques à Strasbourg, Weimar et Paris. Publication de ses premiers poèmes. Travaille dans un style expressionniste, réalise ses premières expérimentations abstraites.
- **1912-1915** Séjours à Paris, Munich, Berlin, Cologne et enfin Zurich. Rencontres artistiques importantes : Robert Delaunay, Vassily Kandinsky, et les artistes du Blaue Reiter, Max Ernst, Pablo Picasso et Guillaume Apollinaire. Réalise des collages, ses premiers reliefs en bois et des tapisseries. Expose à Zurich et rencontre Sophie Taeuber, début de leur longue collaboration artistique.
- **1916-1921** S'engage dans les activités Dada à Zurich, Berlin, Hanovre, Cologne et Paris. Réalise de nombreuses illustrations pour les ouvrages de ses confrères. Continue ses reliefs et écrits.
- **1922-1926** Participe à la fête du Bauhaus à Weimar. Épouse Sophie Taeuber et s'installe à Paris. Réalise ses premières configurations. Participe à la première exposition du groupe surréaliste à Paris. Développe un vocabulaire biomorphique pour son œuvre plastique.
- **1926-1929** Revient à Strasbourg avec Sophie pour obtenir la naturalisation française. Participe à la décoration intérieure de l'Aubette avec Sophie Taeuber et Theo van Doesburg. S'installe à Meudon près de Paris. Réalise ses premières constellations.
- **1930-1939** Réalise des sculptures et des papiers déchirés. Importantes expositions notamment au Musée d'art moderne de New York (MOMA). À la

déclaration de la guerre, décide d'adopter son prénom français.

- **1940-1946** Fuit l'occupation et s'établit en Suisse. Suite à la mort accidentelle de Sophie Taeuber en 1943, cesse de sculpter pendant quatre ans et se consacre à l'écriture.
- **1946-1966** Publication du premier recueil de poésie en français. Recommence à sculpter. Nombreuses expositions et plusieurs œuvres monumentales.

Rapprochements à faire

- Une des nombreuses œuvres de la collection Arp au MAMCS, en bronze ou dans un autre matériau. Par exemple, une autre « divinité » féminine dans un autre matériau : *Petite Vénus de Meudon*, 1957, bronze (**1**). Ou *Nu floral*, 1957, marbre (**2**).
- Une autre œuvre au MAMCS ou dans un autre musée de Strasbourg représentant la féminité : *Vénus et l'Amour*, vers 1580-1600, Musée des Beaux-Arts (**3**). Niki de Saint Phalle, *Nana (Elisabeth),* 1965, MAMCS (**4**).
- Une œuvre d'Arp située dans l'espace public. Une des trois sculptures dans le quartier Esplanade à Strasbourg.
- Des sculptures féminines préhistoriques symbolisant la fécondité : *Vénus de Willendorf*, Musée d'Histoire naturelle, Vienne (**5**) ou une divinité féminine de la Grèce cycladique : *Figure féminine*, IIIe millénaire avant J.-C., Metropolitan Museum New York (**6**) ou *Figurine violon*, IIIe millénaire avant J.-C., Musée du Louvre (**7**).

1 2

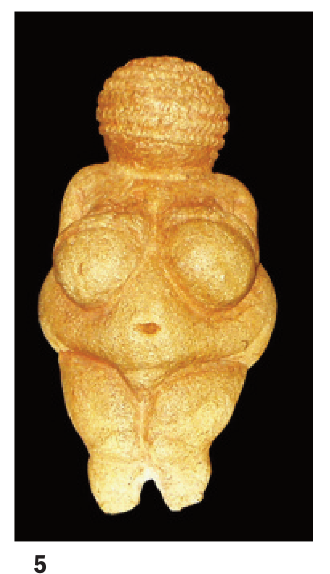

3

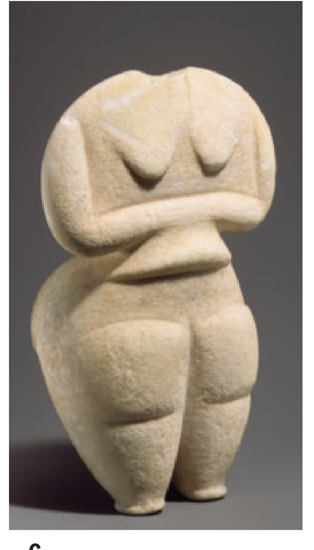

4

5

6

7

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Trois têtes avec escargot
Georg BASELITZ

Date(s) de réalisation : **1966**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **166 x 130 cm**

Peintre et sculpteur allemand
Né à Deutschbaselitz (Allemagne) en 1938.

Idées à développer

- **Représentation** ? Lignes, formes, couleurs.
- **Composition**. **Sens de l'image**.
- **Gestes** et **intention** du peintre.
- **Beauté** / **Laideur**. **Douceur** / **Violence**.

Repères à connaître

- **1956** Étudie à l'École des Beaux-arts de Berlin-Est. Il est renvoyé, au bout de deux semestres pour « manque de maturité politique » et poursuit ses études à l'École des Beaux-arts de Berlin-Ouest.
- **1961** Prend le nom de Baselitz (né Kern), emprunté à son village natal.
- **1963** Première exposition personnelle à Berlin. Deux de ses œuvres font scandale et sont confisquées par la police. Le procès s'achève en 1965 avec la restitution des peintures.
- **1966** Apparition des « Tableaux-fractures », dans lesquels l'espace de la représentation est fragmenté en bandes horizontales qui brisent l'unité du motif. *Trois têtes avec escargot* est un des premiers tableaux de la série.
- **1969** Première peinture à l'envers *La forêt sur la tête*. La plupart des tableaux suivants sont réalisés selon cette méthode avec renversement du motif.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de Baselitz au MAMCS avec un corps déformé.
- Une œuvre au MAMCS d'un peintre allemand contemporain, avec des couleurs agressives, un espace déformé exprimant une certaine violence.
- Une œuvre dans l'un des musées de Strasbourg avec une représentation humaine déformée accompagnée d'animaux, à l'aspect repoussant.
- Une sculpture de Baselitz, avec un corps déformé.
- Une œuvre montrant des cadavres, ou des figures humaines coupées.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

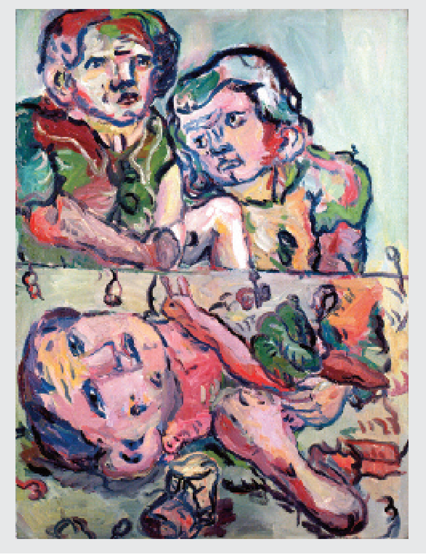

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Trois têtes avec escargot
Georg BASELITZ

Date(s) de réalisation : **1966**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **166 x 130 cm**

Peintre et sculpteur allemand
Né à Deutschbaselitz (Allemagne) en 1938.

Idées à développer

- Tableau vertical de grand format, espace divisé dans le sens de la longueur en **deux images distinctes**. Dans la partie supérieure deux personnages, un garçon et une fille, coupés au niveau du buste, le crâne carré, les oreilles grandes et placées bas, le nez droit et de petits yeux. Dans la moitié inférieure, un autre personnage masculin coupé au niveau du buste, couché, un très grand escargot sur le cou.
- Composition à la **limite de l'abstraction et de la figuration**, motifs abstraits, aspect mutilé, déformé des corps, bras qui se terminent en moignon. Couleurs **agressives**, **dissonantes** (qui ne vont pas ensemble). Vision dérangeante. Atmosphère repoussante. **Disharmonie**.
- **Violence expressive du geste**, grands **aplats** de couleurs superposés.
- **Esthétique de la laideur, rejet du bon goût**. **Volonté de l'artiste de s'éloigner de toute séduction visuelle**. Difformités, distorsions, irruption du laid, signes de désintégration.

Repères à connaître

- **1956** Étudie à l'École des Beaux-Arts de Berlin-Est. Il est renvoyé, au bout de deux semestres pour « manque de maturité politique » et poursuit ses études à l'École des Beaux-Arts de Berlin-Ouest.
- **1961** Prend le nom de Baselitz (né Kern), emprunté à son village natal.
- **1963** Première exposition personnelle à Berlin. Deux de ses œuvres font scandale et sont confisquées par la police. Le procès s'achève en 1965 avec la restitution des peintures.
- **1966** Apparition des « Tableaux-fractures », dans lesquels l'espace de la représentation est fragmenté en bandes horizontales qui brisent l'unité du motif. *Trois têtes avec escargot* est un des premiers tableaux de la série.
- **1969** Première peinture à l'envers *La forêt sur la tête*. La plupart des tableaux suivants sont réalisés selon cette méthode avec renversement du motif.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de Baselitz au MAMCS avec un corps déformé: *Bildeinunddreitzig (Image 31)*, 1994 (**1**).
- Une œuvre au MAMCS d'un peintre allemand contemporain, avec des couleurs agressives, un espace déformé, exprimant une certaine violence : Jörg Immendorff, *Kolonie-Los*, 1982 (**2**).
- Une œuvre dans l'un des musées de Strasbourg avec une représentation humaine déformée accompagnée d'animaux, à l'aspect repoussant. Disciple du Caravage, *Jeune garçon pincé par une écrevisse*, XVIIe siècle, Musée des Beaux-Arts (**3**). Ou *Les amants trépassés*, vers 1470, Musée de l'Œuvre Notre-Dame (**4**).

- Une sculpture de Baselitz : *Volk Ding Zero*, 2009, Musée d'art contemporain, Berlin (**5**).
- Une œuvre montrant des cadavres, ou des figures humaines déformées : Théodore Géricault, *Le Radeau de la Méduse*, 1818-1819, Musée du Louvre (**6**).Voir au premier plan en bas à gauche.

1

2

3

4

5

6

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Seguire il filo del discorso (Suivre le fil du discours)
Alighiero BOETTI

Date(s) de réalisation : **1977**
Matériaux et technique(s) : **Huile et mine de plomb sur toile**
Dimensions : **100 x 350 cm**

Artiste italien
Né à Turin en 1940
et mort à Rome en 1994

Idées à développer

- Tableau **polyptyque**, effet de **trompe-l'œil.**
- **Matériaux utilisés** ; quel est le **geste répétitif** qui a été réalisé par des assistants pour cette œuvre ?
- **Composition :** lignes, formes, couleurs, sens de lecture.
- **Signification (tableau énigme) / traduction du titre.**

Repères à connaître

- **1968** Décide de lier son prénom et son nom par la conjonction de coordination "e" (et), s'interrogeant sur son statut d'artiste, estimant être deux personnes (l'individu et l'artiste). Il intègre le groupe des 13 artistes de l'Arte povera (Art pauvre) réunis par Germano Celant. Ce mouvement artistique italien privilégie le processus, le geste créateur à l'objet fini, défiant l'industrie culturelle et la société de consommation.
- **1971** Premier voyage en Afghanistan, à la suite duquel il a l'idée de faire broder ses tableaux par des artisans de ce pays, une carte de géographie sur laquelle les territoires nationaux sont remplis par les motifs colorés de leurs drapeaux. Durant une vingtaine d'années, plus de cent cinquante *Mappe*, de différentes couleurs et dimensions, furent brodées sur la base de ses dessins, formant ainsi son image du monde et donnant à voir le passage du temps et les changements politiques.
- **1980** Débute la série des *Tutto* (Tout), dont la confection est également confiée à des femmes afghanes, réfugiées au Pakistan après l'invasion soviétique. Ces tapisseries très colorées, pour lesquelles la même quantité de fil a été utilisée présente un nombre indéfini de formes abstraites, figuratives, géométriques, inventées ou copiées, petites ou grandes, quelquefois de grandeur nature, dessinées par Boetti ou par son assistant d'après des journaux ou des magazines.

Rapprochements à faire

- L'œuvre de l'artiste qui montre qu'il se considère comme une personnalité double.
- Une œuvre de l'artiste avec une représentation originale de la carte du monde.
- Une œuvre d'un artiste contemporain au MAMCS, sur laquelle on trouve des lettres.
- Une œuvre d'un artiste contemporain où la toile «monochrome» est saturée de signes, non pas des lettres mais des chiffres, afin de symboliser le temps qui s'écoule.
- Une œuvre de l'artiste utilisant des lettres comme un autoportrait.
- Une poésie mise en image avec des mots : un caligramme de Guillaume Apollinaire.

Quelques conseils pour réussir son exposé

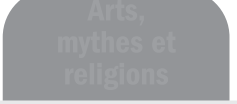
- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Fiche-enseignant

Visites au musée

Arts, techniques, expressions | **Arts, créations, cultures**

Arts, ruptures, continuités

Seguire il filo del discorso (Suivre le fil du discours)

Alighiero BOETTI

Date(s) de réalisation : **1977**
Matériaux et technique(s) : **Huile et mine de plomb sur toile**
Dimensions : **100 x 350 cm**

Artiste italien
Né à Turin en 1940
et mort à Rome en 1994

Idées à développer

- Tableau **polyptyque** composé de feuilles de papier marouflées sur 5 toiles accolées horizontalement.
- Effet de **trompe-l'œil** du matériau, qui peut faire penser à un tissu de jeans, ou des fibres, alors qu'il s'agit de traits de stylo-bille. Geste répétitif des petits traits de stylo fait par des assistants, laissant des réserves de blanc du papier rehaussées de peinture (virgules et lettres de l'alphabet).
- **Composition :** lignes, formes, couleurs, sens de lecture. Les traits de stylo-bille forment une trame serrée de lignes, avec des légères variations de couleur (toile « monochrome »), dans des teintes gris-bleu. Chaque virgule correspond à une lettre de l'alphabet située sur la gauche, permettant le **déchiffrement,** de gauche à droite, lettre à lettre, d'une phrase.
- **Signification (tableau énigme) / traduction du titre**
Transformation de la phrase du titre en image. On peut comprendre le mot «discours» dans le sens de la pensée et voir cette œuvre comme une métaphore de l'acte de création.

Repères à connaître

- **1968** Décide de lier son prénom et son nom par la conjonction de coordination "e" (et), s'interrogeant sur son statut d'artiste, estimant être deux personnes (l'individu et l'artiste). Il intègre le groupe des 13 artistes de l'Arte povera (Art pauvre) réunis par Germano Celant. Ce mouvement artistique italien privilégie le processus, le geste créateur à l'objet fini, défiant l'industrie culturelle et la société de consommation.
- **1971** Premier voyage en Afghanistan, à la suite duquel il a l'idée de faire broder ses tableaux par des artisans de ce pays, une carte de géographie sur laquelle les territoires nationaux sont remplis par les motifs colorés de leurs drapeaux. Durant une vingtaine d'années, plus de cent cinquante *Mappe*, de différentes couleurs et dimensions, furent brodées sur la base de ses dessins, formant ainsi son image du monde et donnant à voir le passage du temps et les changements politiques.
- **1980** Débute la série des *Tutto* (Tout), dont la confection est également confiée à des femmes afghanes, réfugiées au Pakistan après l'invasion soviétique. Ces tapisseries très colorées, pour lesquelles la même quantité de fil a été utilisée présente un nombre indéfini de formes abstraites, figuratives, géométriques, inventées ou copiées, petites ou grandes, quelquefois de grandeur nature, dessinées par Boetti ou par son assistant d'après des journaux ou des magazines.

Rapprochements à faire

- L'œuvre de l'artiste qui montre qu'il se considère comme une personnalité double : *Gemelli*, 1966-75 New York MOMA (**1**).
- Une œuvre de l'artiste avec une représentation originale de la carte du monde : *Map of the World*, 1989, New York MOMA (**2**).

- Une œuvre d'un artiste contemporain au MAMCS, sur laquelle on trouve des lettres : Raymond Hains, *Dubuffet au Grand Palais*, 1973 (**3**).
- Une œuvre d'un artiste contemporain où la toile «monochrome» est saturée de signes, non pas des lettres mais des chiffres, afin de symboliser le temps qui s'écoule : Roman Opalka, *À l'infini,* 1965, Centre Pompidou-MNAM (**4**).
- Une œuvre de l'artiste utilisant des lettres comme un autoportrait : *A come Alighiero, B come Boetti,* 1988 (**5**).
- Une poésie mise en image avec des mots : un caligramme de Guillaume Apollinaire.

1

2

3

5

4

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Arc-en-ciel

Victor BRAUNER

Date(s) de réalisation : **1943**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile enduite de cire**
Dimensions : **73 x 54 cm**

Peintre, sculpteur roumain puis français
Né à Piatra Neamt (Roumanie) en 1903
et mort à Paris en 1966

Idées à développer

- **Composition** : formes, couleurs, lignes, plan.
- Technique de peinture à l'huile sur une **toile enduite de cire**. Effet ? Gestes du peintre ?
- **Monde réel** / **irréel** ?
- Signification des inscriptions sur le tableau : **monogramme**, **date et dédicace** ?

Repères à connaître

- Sa jeunesse est marquée par les séances de spiritisme de son père auxquelles il assiste en secret.
- **1919-21** Étudie à l'École des Beaux-Arts de Bucarest.
- **1924** Il organise sa première exposition et publie dans la revue Dada « 75 H.P. », *Le Manifeste de la Picto-poésie*.
- **1925** Premier voyage à Paris, il découvre Giorgio de Chirico et les surréalistes qui préfèrent évoquer dans leurs œuvres l'univers irrationnel des rêves et de l'imaginaire plutôt que la réalité visible. Il rencontre Yves Tanguy et Alberto Giacometti qui l'introduisent dans ce groupe.
- **1932-34** Il adhère au groupe des surréalistes et participent à toutes leurs expositions. Avec l'aide d'André Breton, Brauner organise pour la première fois une exposition individuelle à Paris, mais, déçu, il décide de retourner en Roumanie. Dans ses peintures de cette époque, on retrouve fréquemment le thème de l'œil.
- **1938** Impliqué dans une bagarre, il perd son œil gauche. Sept ans auparavant, il s'était représenté avec une telle blessure dans un autoportrait prémonitoire.
- **1942** Il se réfugie dans les Hautes-Alpes, où il vit avec Jacqueline, sa future épouse. C'est à cette période que faute de moyens, il commence à expérimenter la technique de la peinture à la cire.

Rapprochements à faire

- Une peinture de Brauner au MAMCS ou d'un autre artiste surréaliste qui emprunte son titre à une créature mythologique qui représente également une femme-animal.
- Une œuvre dans l'un des musées de Strasbourg avec une représentation hybride mi-humaine mi-animal ou avec un animal imaginaire.
- Une autre œuvre de Brauner, un objet surréaliste composite avec un animal. Ou une œuvre sur le même principe par un artiste contemporain.
- Une œuvre surréaliste littéraire : un poème d'André Breton.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Arc-en-ciel

Victor BRAUNER

Date(s) de réalisation : **1943**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile enduite de cire**
Dimensions : **73 x 54 cm**

Peintre, sculpteur roumain puis français
Né à Piatra Neamt (Roumanie) en 1903
et mort à Paris en 1966

Idées à développer

- Toile de format vertical représentant une **créature fantastique hybride féminine** sur un fond uni. Monstre composé dans la partie inférieure d'un **animal reptilien** à quatre pattes, avec une longue queue pointue (comme un lézard ou un dinosaure), dont le dos est surmonté d'une **tête de femme de profil**, elle-même surmontée d'un chat dont le corps se confond avec sa chevelure noire. Grande **sobriété des couleurs** : gris, noir, vert, ocre. **Œil démesuré** vu de face, au centre du tableau.
- Technique de peinture à l'huile sur une **toile** enduite de cire, qui a pour effet de ne pas retenir la lumière, d'obtenir des couleurs mates (contraire de brillantes). **Aplats**.
- **Monde irréel, irrationnel, mystérieux**. Espace et temps indéterminés par le fond uni, mais rendu de la profondeur, les pattes de l'animal reposant sur un sol de couleur verte, devant le fond ocre.
- Inscriptions sur le tableau. **Monogramme** (emblème de plusieurs lettres en un dessin) **et date en bas à droite. À gauche, dédicace** : « À ma très chère Jacqueline/ Cette preuve concrète de « participation » à l'inspiration/ Pont indispensable/ Arc en ciel/ 25 mai 1946/ Victor Brauner/ (tableau choisi par Jacqueline). » Traits de la figure féminine qui sont ceux de Jacqueline.

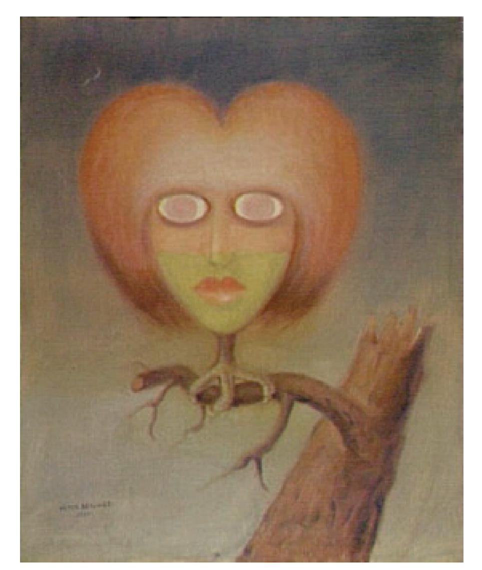
Repères à connaître

- Sa jeunesse est marquée par les séances de spiritisme de son père auxquelles il assiste en secret.
- **1919-21** Étudie à l'École des Beaux-Arts de Bucarest.
- **1924** Il organise sa première exposition et publie dans la revue Dada « 75 H.P. », *Le Manifeste de la Picto- poésie*.
- **1925** Premier voyage à Paris, il découvre Giorgio de Chirico et les surréalistes qui préfèrent évoquer dans leurs œuvres l'univers irrationnel des rêves et de l'imaginaire plutôt que la réalité visible. Il rencontre Yves Tanguy et Alberto Giacometti qui l'introduisent dans ce groupe.
- **1932-34** Il adhère au groupe des surréalistes et participent à toutes leurs expositions. Avec l'aide d'André Breton, Brauner organise pour la première fois une exposition individuelle à Paris, mais, déçu, il décide de retourner en Roumanie. Dans ses peintures de cette époque, on retrouve fréquemment le thème de l'œil.
- **1938** Impliqué dans une bagarre, il perd son œil gauche. Sept ans auparavant, il s'était représenté avec une telle blessure dans un autoportrait prémonitoire.
- **1942** Il se réfugie dans les Hautes-Alpes, où il vit avec Jacqueline, sa future épouse. C'est à cette période que

faute de moyens, il commence à expérimenter la technique de la peinture à la cire.

Rapprochements à faire

- Une peinture de Brauner au MAMCS ou d'un autre artiste surréaliste qui emprunte son titre à une créature mythologique qui représente également une femme-animal : *Chimère*, 1939, MAMCS (**1**) ou Max Ernst, *Chimère*, 1928,Centre Pompidou-MNAM (**2**).
- Une œuvre dans l'un des musées de Strasbourg avec une représentation hybride mi-humaine mi-animal ou avec un animal imaginaire : *Chapiteau avec tritons*, fin XIIe siècle, Musée de l'Œuvre Notre-Dame (**3**). Ou *Sainte-Marguerite terrassant le dragon*, provenant de la cathédrale de Strasbourg, vers 1240-1250, Musée de l'Œuvre Notre-Dame (**4**). Ou Antoine-Louis Barye, *Roger et Angélique montés sur l'hippogriffe*, vers 1840, Musée des Beaux-Arts (**5**).
- Une autre œuvre de l'artiste, un objet surréaliste composite avec un animal : *Loup-Table*, 1939-47, Centre Pompidou-MNAM (**6**). Ou une œuvre sur le même principe par un artiste contemporain : Jan Fabre, *Léda, l'ange de la mort*, 2004 (**7**).
- Une œuvre surréaliste littéraire : un poème d'André Breton.

1

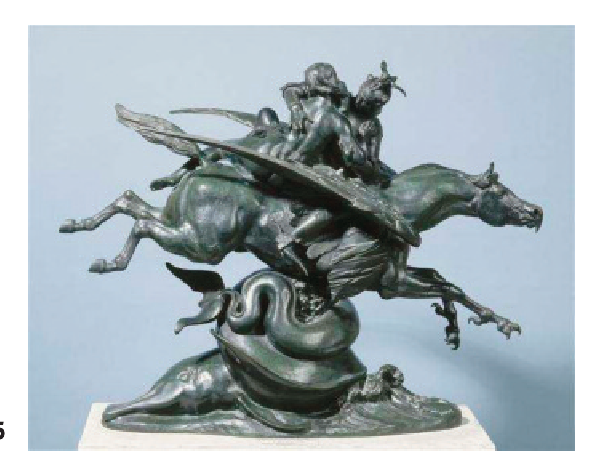
2

3

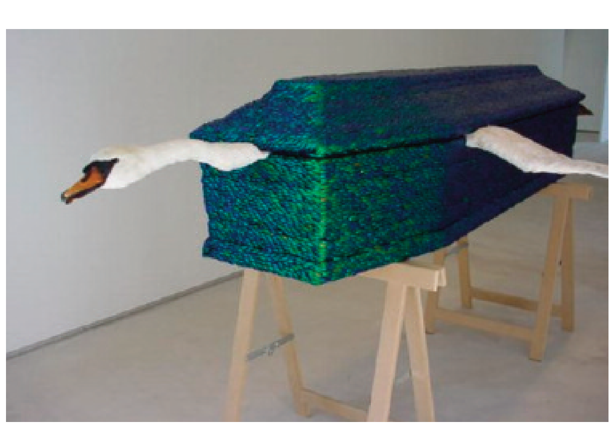
4

5

6

7

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom ....

Classe ....

Strasbourg.eu — MUSÉES DE LA VILLE DE STRASBOURG

Arts, techniques, expressions

Arts, espace, temps

Arts, États et pouvoir

Arts, ruptures, continuités

Reflets n°9, deux surfaces égales et deux couleurs

Daniel BUREN

Date(s) de réalisation : **1981**
Matériaux et technique(s) : **Plaques de verre, peinture à l'acrylique**
Dimensions : **variables**

Artiste français
Né à Boulogne-Billancourt en 1938

Idées à développer

- **Tableau** / **Installation** ? **Abstraction** / **Figuration**. **Composition** : couleurs, formes, rythme.
- Comment **« l'outil visuel »** de l'artiste est décliné dans cette œuvre ?
- Dimensions variables selon le lieu d'exposition (dimensions du mur/support). Notion d'**œuvre située** / ***in situ.***
- **Peinture** ? Présence de la **personnalité** de l'artiste ? **Gestes** / **Intervention** de l'artiste. **Neutralité** / **Engagement.**
- Choix du **titre**.

Repères à connaître

- **1957-60** Étudie de à l'École des métiers d'art, où il intègre l'atelier de peinture et de décoration générale.
- **1965** Buren remarque au Marché Saint-Pierre à Paris des toiles rayées proches visuellement des stores couvrant les terrasses de café ou de tissus de cabanes de plages. Il voit dans ce support la possibilité d'aborder l'art d'une manière impersonnelle. À partir de cette période, il cherche à réduire son intervention picturale pour arriver à ce qu'il appelle le « degré zéro » de la peinture.
- **1966-67** Il s'associe aux peintres Olivier Mosset, Michel Parmentier et Niele Toroni, pour une série de manifestations collectives sous le nom de « BMPT » (les initiales de chacun de leurs noms). Ils partagent alors la même démarche artistique, en voulant « dé-personnaliser » leurs œuvres, en cherchant à réduire la peinture à ses simples matériaux, et par la répétition de formes minimales (cf. outil visuel). Après leur quatrième manifestation à la Biennale de Paris, le groupe se sépare, pour cause de divergences profondes.
- **À partir de 1957** Il décide d'utiliser exclusivement dans ses œuvres ce qu'il nomme son « outil visuel », c'est à dire des bandes de couleur larges de 8,7 cm alternant avec des bandes blanches. Il ne s'agit plus de les regarder pour elles-mêmes, comme une fin en soi, mais comme un point de départ à une nouvelle expérience, selon le lieu / l'environnement dans lequel l'œuvre se déploie.
- **1975** Avec *Cabanes éclatées*, c'est la première fois qu'il construit une structure architecturale dans un site préexistant, ouvrant dès lors sa démarche artistique sur de nouvelles questions : celle des points de vue et de l'ouverture de l'œuvre à la déambulation du visiteur.
- **1986** L'œuvre intitulée, *Les Deux plateaux*, commande publique réalisée pour la cour d'honneur du Palais-Royal à Paris, suscite une grande polémique. Cette sculpture *in situ,* c'est-à-dire qu'elle prend en compte le lieu où elle se situe, son environnement immédiat, est composée de colonnes avec bandes noires et blanches installées en relation avec l'architecture du lieu, la position des colonnades, et l'inclinaison du sous-sol. La même année, Buren remporte le Prix du Pavillon national pour la France à la Biennale de Venise.

- **2005** *Around the Corner,* travail *in situ* réalisé pour l'exposition de l'artiste au Musée Guggenheim à New York.
- **2014** Exposition *Comme un jeu d'enfant, Travaux in situ* au MAMCS.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de Daniel Buren au MAMCS sur un autre support dans les collections permanentes ou lors de l'exposition *Comme un jeu d'enfant, travaux in situ.*
- Une œuvre de Daniel Buren dans l'espace public.
- Une œuvre d'un autre artiste du groupe BMPT au MAMCS.
- Peut-on faire un lien avec les salons classés de *l'Aubette*, 1928 (Arp, Taeuber, Van Doesburg) ?

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Fiche-enseignant

Visites au musée ....

Arts, techniques, expressions

Arts, espace, temps

Arts, ruptures, continuités

Reflets n°9, deux surfaces égales et deux couleurs
Daniel BUREN

Date(s) de réalisation : **1981**
Matériaux et technique(s) : **Plaques de verre, peinture à l'acrylique**
Dimensions : **variables**

Artiste français
Né à Boulogne-Billancourt en 1938

Idées à développer

- Deux plaques de verre de 70 x 87 cm chacune, peintes à l'acrylique, avec des **formes géométriques**, **« l'outil visuel »** de l'artiste que sont les bandes blanches alternées de bandes de couleur, toutes larges de 8,7 cm constituent les matériaux de l'œuvre. L'une entière, l'autre découpée en 25 plaques de même format, sont disposées selon un **rythme mathématique,** de manière équidistante sur la cimaise (mur) de la salle. La plaque de verre restée entière, est disposée au centre du mur, et composée de bandes rouges et blanches, tandis que celle découpée est composée de bandes vertes et blanches.
- Œuvre **impersonnelle**, par le choix d'un **motif fabriqué industriellement**, sans trace de « la main » de l'artiste, qui interroge les catégories artistiques. S'agit-il toujours d'une **peinture** ?
- L'œuvre s'adapte aux dimensions du mur (il serait alors plus logique de parler d'**installation** que de tableau ou de peinture), l'espacement entre les éléments est calculé selon ce dernier. Elle prend en compte le lieu où elle est installée, elle est donc bien **située / *in situ.*** Le titre renvoie à la présence du spectateur et du lieu d'exposition qui se reflètent dans l'œuvre.

Repères à connaître

- **1957-60** Étudie de à l'École des métiers d'art, où il intègre l'atelier de peinture et de décoration générale.
- **1965** Buren remarque au Marché Saint-Pierre à Paris des toiles rayées proches visuellement des stores couvrant les terrasses de café ou de tissus de cabanes de plages. Il voit dans ce support la possibilité d'aborder l'art d'une manière impersonnelle. À partir de cette période, il cherche à réduire son intervention picturale pour arriver à ce qu'il appelle le « degré zéro » de la peinture.
- **1966-67** Il s'associe aux peintres Olivier Mosset, Michel Parmentier et Niele Toroni, pour une série de manifestations collectives sous le nom de « BMPT » (les initiales de chacun de leurs noms). Ils partagent alors la même démarche artistique, en voulant « dé-personnaliser » leurs œuvres, en cherchant à réduire la peinture à ses simples matériaux, et par la répétition de formes minimales (cf. outil visuel). Après leur quatrième manifestation à la Biennale de Paris, le groupe se sépare, pour cause de divergences profondes.
- **À partir de 1957** Il décide d'utiliser exclusivement dans ses œuvres ce qu'il nomme son « outil visuel », c'est à dire des bandes de couleur larges de 8,7 cm alternant avec des bandes blanches. Il ne s'agit plus de les regarder pour elles-mêmes, comme une fin en soi, mais comme un point de départ à une nouvelle expérience, selon le lieu / l'environnement dans lequel l'œuvre se déploie.
- **1975** Avec *Cabanes éclatées*, c'est la première fois qu'il construit une structure architecturale dans un site préexistant, ouvrant dès lors sa démarche artistique sur de nouvelles questions : celle des points de vue et de l'ouverture de l'œuvre à la déambulation du visiteur.

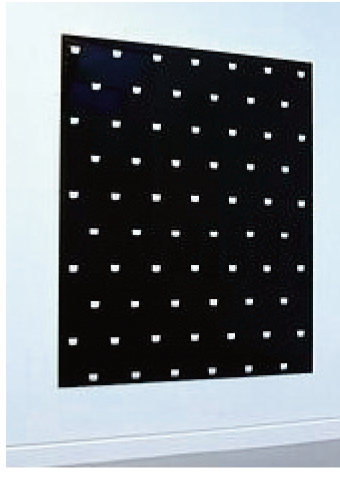
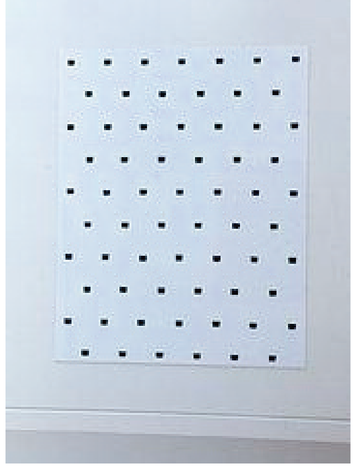
- **1986** L'œuvre intitulée, *Les Deux plateaux*, commande publique réalisée pour la cour d'honneur du Palais-Royal à Paris, suscite une grande polémique. Cette sculpture *insitu*, c'est-à-dire qu'elle prend en compte le lieu où elle se situe, son environnement immédiat, est composée de colonnes avec bandes noires et blanches installées en relation avec l'architecture du lieu, la position des colonnades, et l'inclinaison du sous-sol. La même année, Buren remporte le Prix du Pavillon national pour la France à la Biennale de Venise.
- **2005** *Around the Corner,* travail *in situ* réalisé pour l'exposition de l'artiste au Musée Guggenheim à New York.
- **2014** Exposition *Comme un jeu d'enfant, Travaux in situ* au MAMCS.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de Daniel Buren au MAMCS sur un autre support dans les collections permanentes : *Peinture aux formes variables,* 1965 (**1**), ou lors de l'exposition *Comme un jeu d'enfant, travaux in situ : Photo-souvenir de la nef du MAMCS,* 2014 (**2**).
- Une œuvre de Daniel Buren dans l'espace public : *Les Deux plateaux*, Cour d'honneur du Palais-Royal, Paris, 1986 (**3**).
- Une œuvre d'un autre artiste du groupe BMPT au MAMCS : Niele Toroni, *Black and White*, 1967 (**4**).
- Une proposition artistique adaptée à un lieu avec des formes géométriques colorées du sol au plafond. Une expérience artistique, physique et esthétique pour le visiteur : *l'Aubette,* 1928 (**5**).

1

2

4

3

5

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève Nom et prénom ....
Classe ....

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | **Arts, espace, temps** | Arts, États et pouvoir | **Arts, ruptures, continuités**

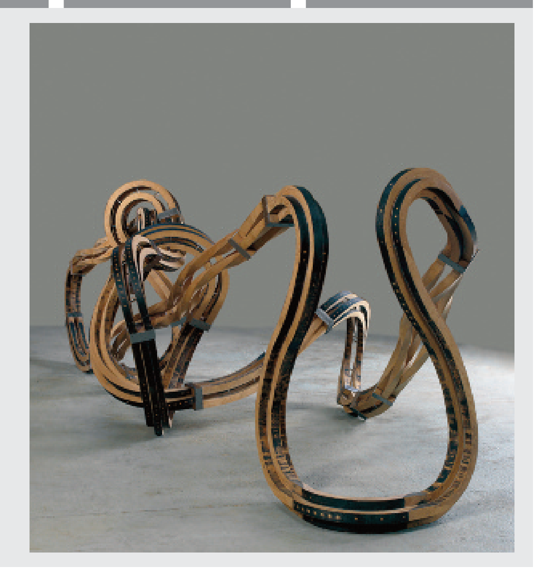

Quick

Richard DEACON

Date(s) de réalisation : **2009**
Matériaux et technique(s) : **Chêne et acier**
Dimensions : **180 x 622 x 231 cm**

Sculpteur anglais
Né à Bangor (Pays de Galles) en 1949

Idées à développer

- **Sculpture figurative** / **abstraite** ? Forme « **biomorphique** ».
- **Composition** : formes, lignes, couleurs. Début / fin ?
- **Technique** utilisée pour mettre en forme les morceaux de bois ? Et pour assembler les différents morceaux ?
- **Signification** / **traduction(s) du titre**.

Repères à connaître

- **1949** Naissance de Richard Deacon à Bangor au Pays de Galles. La famille déménage tous les deux ans environ, selon les affectations de son père, pilote à la Royal Air Force. Ces voyages successifs les conduiront jusqu'au Sri Lanka, de 1955 à 1958. Il se souvient avoir été vivement impressionné par les bouddhas du IIIe siècle sculptés à même la falaise à Polonnaruwa. Enfant, il s'intéresse aussi aux Forts de l'Âge de fer ou encore aux rochers de Dartmoor dans la région de Plymouth.
- **1968** Entre au Somerset College of Art et l'année suivante, il intègre la Saint Martin's School of Art où il restera 3 ans. Durant cette période, il développe un intérêt marqué pour la performance, puis vers la sculpture et la confrontation directe avec les matériaux.
- **1974-1977** Il étudie auprès du prestigieux Royal College of Art où il fait sa première exposition en 1976.
- **1982** Début du travail sur la série de sculptures *Art for Other People*, aux formes intrigantes et mystérieuses, avec des matériaux très divers, assemblés de façon non conventionnelle. Il « fabrique » des sculptures à partir notamment de : bois, métal, céramique, résine, plexiglas, linoleum, cuir, textile.
- **À partir de 1983**, sa carrière connaît un succès véritablement international grâce à de nombreuses commandes pour des sculptures conçues pour l'espace public, dans de nombreux pays (Royaume-Uni, USA, Canada, Japon, Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, France, etc.).
- **2007** Représente le Pays de Galles à la Biennale de Venise.
- **2010** Exposition rétrospective de l'artiste *The missing part* (La part manquante) au MAMCS, pour laquelle *Quick* a été réalisée l'année précédente.

Rapprochements à faire

- Une sculpture d'un artiste dont le MAMCS possède de nombreuses œuvres représentant également des formes biomorphiques, mais dans d'autres matériaux que le bois (marbre, plâtre ou bronze).
- Une œuvre dans l'un des musées de Strasbourg avec un travail de sculpture différent pour obtenir des lignes courbes (bois ou autre matériau), ou évoquant également une forme organique figée, issue du monde végétal.
- Une autre œuvre de l'artiste qui évoque également l'idée de mouvement, de ligne continue, serpentiforme.
- Une œuvre d'art moderne ou contemporain évoquant l'idée de vitesse.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

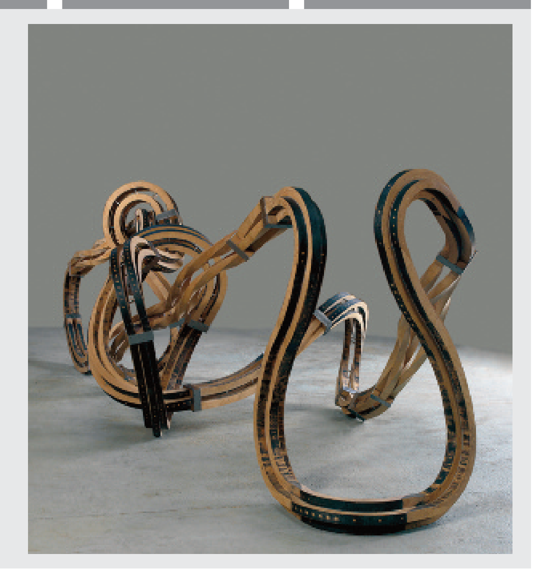

Quick

Richard DEACON

Date(s) de réalisation : **2009**
Matériaux et technique(s) : **Chêne et acier**
Dimensions : **180 x 622 x 231 cm**

Sculpteur anglais
Né à Bangor (Pays de Galles) en 1949

Idées à développer

- **Sculpture abstraite de très grand format** réalisée par l'artiste à partir de morceaux de bois de chêne torsadé, assemblés par série de quatre. Les différents segments sont réunis par des attaches en acier inoxydable, comme un emboîtement en forme de croix.
- **Ligne serpentiforme continue**, sans que l'on puisse déterminer un début ou une fin, avec un grand sens du mouvement (**dynamique**), comme des montagnes russes en miniature, faite de courbes et de boucles spectaculaires. Forme qui délimite un espace, ligne qui « sculpte » un vide central. Contraste entre les couleurs du bois clair et les traces de noir sur certains tronçons.
- Attaches en acier inoxydable apparentes, **lisibilité des processus de fabrication**.
- **Impression de légéreté** et de facilité alors qu'il est très difficile d'obtenir de telles courbes avec du bois. **Travail sur la plasticité** (malléabilité) du matériau **très complexe**, qui nécessite beaucoup de précautions et de temps lors des passages des lames de bois à l'étuve (vapeur d'eau chaude) pour éviter les cassures ou les fissures.
- Rapport particulier de l'artiste au **langage**. **Titre métaphorique** qui évoque l'idée de **vitesse**. Mais ce mot a plusieurs sens en anglais, pas seulement rapide (qui se dit également fast), mais peut vouloir dire aussi "doté de vie" ou "animé". Fluidité de cette forme organique, **biomorphique**.

Repères à connaître

- **1949** Naissance de Richard Deacon à Bangor au Pays de Galles. La famille déménage tous les deux ans environ, selon les affectations de son père, pilote à la Royal Air Force. Ces voyages successifs les conduiront jusqu'au Sri Lanka, de 1955 à 1958. Il se souvient avoir été vivement impressionné par les bouddhas du IIIe siècle sculptés à même la falaise à Polonnaruwa. Enfant, il s'intéresse aussi aux Forts de l'Âge de fer ou encore aux rochers de Dartmoor dans la région de Plymouth.
- **1968** Entre au Somerset College of Art et l'année suivante, il intègre la Saint Martin's School of Art où il restera 3 ans. Durant cette période, il développe un intérêt marqué pour la performance, puis vers la sculpture et la confrontation directe avec les matériaux.
- **1974-1977** Il étudie auprès du prestigieux Royal College of Art où il fait sa première exposition en 1976.
- **1982** Début du travail sur la série de sculptures *Art for Other People*, aux formes intrigantes et mystérieuses, avec des matériaux très divers, assemblés de façon non conventionnelle. Il « fabrique » des sculptures à partir notamment de : bois, métal, céramique, résine, plexiglas, linoleum, cuir, textile.
- **À partir de 1983**, sa carrière connaît un succès véritablement international grâce à de nombreuses commandes pour des sculptures conçues pour l'espace public, dans de nombreux pays (Royaume-Uni,

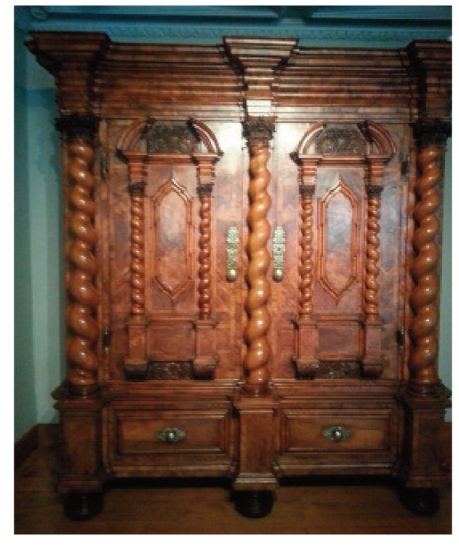
USA, Canada, Japon, Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, France, etc.).

- **2007** Représente le Pays de Galles à la Biennale de Venise.
- **2010** Exposition rétrospective de l'artiste *The missing part* (La part manquante) au MAMCS, pour laquelle Quick a été réalisée l'année précédente.

Rapprochements à faire

- Une sculpture d'un artiste dont le MAMCS possède de nombreuses œuvres représentant également des formes biomorphiques, mais dans d'autres matériaux que le bois (marbre, plâtre ou bronze) : Hans Arp, par exemple *Nu Floral*, 1957 (**1**).
- Une œuvre dans l'un des musées de Strasbourg avec un travail de sculpture différent pour obtenir des lignes courbes. En bois : *Demi-armoire à colonnes torses,* vers 1700-1720, Musée de l'Œuvre Notre-Dame (**2**) ou en orfèvrerie : *Couronne d'épines*, XVe siècle, Musée de l'Œuvre Notre-Dame (**3**). Ou une œuvre évoquant également une forme organique figée, issue du monde végétal : *Élément de balustrade*, provenant de la cathédrale de Strasbourg, vers 1475-1500, Musée de l'Œuvre Notre-Dame (**4**).
- Une autre œuvre de l'artiste qui évoque également l'idée de mouvement, de ligne continue, serpentiforme : *Laocoon*, 1996 en référence à la célèbre sculpture antique d'un prêtre troyen et ses fils en prise avec deux serpents géants (**5**).
- Une œuvre d'art moderne ou contemporain évoquant l'idée de vitesse : (futurisme) Luigi Russolo, *Dynamisme d'une automobile*, 1912-13, Centre Pompidou-MNAM (**6**) ou Xavier Veilhan, *Le Carrosse*, 2009 (**7**).

1

2

3

4

5

6

7

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom ....

Classe ....

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Lumière intérieure

Maurice DENIS

Date(s) de réalisation : **vers 1914**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **98 x 125 cm**

Artiste français (peinture, décors muraux, céramique, vitrail, éventail, etc.)
Né à Granville en 1870
et mort à Saint-Germain-en-Laye en 1943

Idées à développer

- **Genre(s) de peinture** ?
- **Histoire** du tableau, que font les personnages ?
- **Composition** : formes, lignes, couleurs. Trouve les **oppositions** / les **correspondances**.
- Signification du **titre**.
- **Date** du tableau.

Repères à connaître

- **1888** Il a seulement 18 ans quand il participe à la formation du groupe d'artistes des Nabis.
- **1890** Publie le premier manifeste nabi où il énonce cette formule célèbre : "*Se rappeler qu'un tableau - avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote – est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées*".
- Vers **1914**, période de réalisation de ce tableau, il achète la demeure de Saint-Germain-en-Laye qu'il nomme « Le Prieuré ». Dans cet ancien hôpital doté d'une chapelle, il s'y installe avec sa famille, qui lui servira fréquemment de modèle pour ses peintures, surtout sa femme Marthe. C'est dans cette maison, où il s'était déjà fait construire un atelier dans le jardin, qu'il va créer une grande partie de son œuvre.
- Maurice Denis est surnommé le « **Nabi aux belles icônes** ». Tout au long de sa vie, surtout après la mort de sa première femme Marthe en **1919**, ses oeuvres sont tournées vers un art chrétien. Il décore la chapelle du Prieuré par des fresques, et conçoit également les vitraux et le mobilier.

Rapprochements à faire

- Une œuvre d'un autre artiste Nabi au MAMCS.
- Une œuvre dans l'un des musées de Strasbourg qui rappelle celle-ci par un des éléments de sa composition (nature morte, scène d'intérieur avec ouverture sur l'extérieur, ou portrait d'enfant).
- Une autre œuvre de Maurice Denis avec des membres de sa famille comme modèles.
- Une œuvre dans l'un des musées de Strasbourg avec une scène de recueillement, de communion religieuse autour d'un repas.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Lumière intérieure

Maurice DENIS

Date(s) de réalisation : **vers 1914**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **98 x 125 cm**

Artiste français (peinture, décors muraux, céramique, vitrail, éventail, etc.)
Né à Granville en 1870
et mort à Saint-Germain-en-Laye en 1943

Idées à développer

- Portrait de famille du peintre : sa femme Marthe, et ses trois filles du peintre, Anne-Marie, Bernadette, et Madeleine, **scène de vie familiale**.
- Elles sont toutes autour d'une table, dans la salle à manger familiale, la porte ouverte vers l'extérieur, la mère assise les bras croisés sur la table sur laquelle se trouve un verre de vin, une assiette, et une carafe, nous regardant. La jeune fille derrière elle, tient un bouquet de fleurs, les yeux baissés, celle tenant une assiette contenant des pommes nous regardant également, la plus petite à droite du tableau, les yeux baissés et les mains jointes dans une position de prière.
- D'un point de vue de la composition, le peintre rythme son tableau avec une opposition de **lignes droites** (l'encadrure de la porte, la table, les carreaux de la nappe) et de **lignes courbes** (visages, pommes, vaisselle). Mélange de **touches** et **d'aplats**. Dominante de **couleurs douces et chaudes**, camaïeu rose-rouge-orangé, correspondance entre le bleu des yeux et le bleu du ciel. Correspondance entre les gestes des deux filles portant un bouquet de fleurs, ou l'assiette de pommes et les personnages dans les fresques dans la partie supérieure du tableau.
- Caractère quasi religieux de cette scène de **recueillement**. *Lumière intérieure*, qui fait écho à la lumière qui illumine les visages des personnages mais qui **symbolise** également le **bonheur familial**.
- Date du tableau à relever : **1914**, début de la Première Guerre mondiale, volonté du peintre de représenter une scène pleine de sérénité.

Repères à connaître

- **1888** Il a seulement 18 ans quand il participe à la formation du groupe d'artistes des **Nabis**.
- **1890** Publie le premier manifeste nabi où il énonce cette formule célèbre : "*Se rappeler qu'un tableau - avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote – est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées*".
- Vers **1914**, période de réalisation de ce tableau, il achète la demeure de Saint-Germain-en-Laye qu'il nomme « Le Prieuré ». Dans cet ancien hôpital doté d'une chapelle, il s' y installe avec sa famille, qui lui servira fréquemment de modèle pour ses peintures, surtout sa femme Marthe. C'est dans cette maison, où il s'était déjà fait construire un atelier dans le jardin, qu'il va créer une grande partie de son œuvre.
- Maurice Denis est surnommé le « **Nabi aux belles icônes** ». Tout au long de sa vie, surtout après la mort de sa première femme Marthe en **1919**, ses œuvres sont tournées vers un art chrétien. Il décore la chapelle du Prieuré par des fresques et conçoit également les vitraux et le mobilier.

Rapprochements à faire

- Une œuvre d'un autre artiste Nabi au MAMCS. Edouard Vuillard, *Autour de la lampe*, vers 1910 (**1**).
- Une œuvre dans l'un des musées de Strasbourg qui rappelle celle-ci par un des éléments de sa composition, par exemple une nature morte : Jean-Baptiste Siméon Chardin, *Plateau de pêches avec noix, raisin, verre de vin et couteau*, 1758, Musée des Beaux-Arts (**2**) ou Willem Claez Heda, *La tourte au cassis*, 1641, Musée des Beaux-Arts (**3**). Ou Sébastien Stoskopff, *Jatte de fraises*, vers 1620, Musée de l'Œuvre Notre-Dame (**4**). Une scène d'intérieur avec une ouverture vers l'extérieur : Pieter de Hooch, *Départ pour la promenade*, 1663-1665, Musée des Beaux-Arts (**5**). Ou un portrait d'enfant : Michel Martin Drölling, *Portrait de jeune garçon*, 1818, Musée des Beaux-Arts (**6**).
- Une autre œuvre de Maurice Denis avec des membres de sa famille comme modèles. *Triple portrait de Marthe fiancée*, 1892 (**7**) ou le *Déjeuner dans le jardin*, 1897 (**8**), Musée Maurice Denis, Saint-Germain-en-Laye pour les deux.
- Une œuvre dans l'un des musées de Strasbourg avec une scène de recueillement, de communion religieuse autour d'un repas : Famille d'orfèvres Kirstein, *Calice*, avec une représentation de la Cène, vers 1830, Musée des Arts décoratifs (**9**).

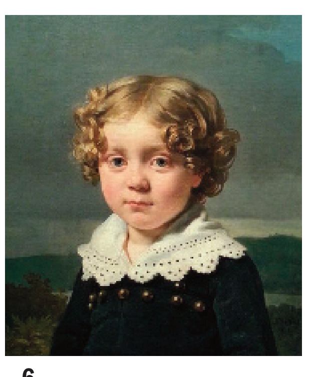

1

2

3

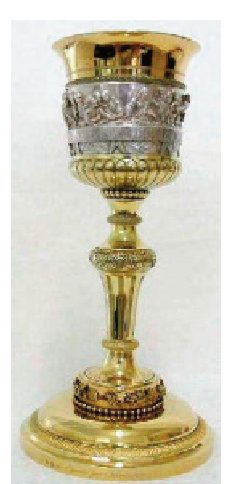

4

5

6

7

8

9

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève Nom et prénom ....
Classe ....

Arts, techniques, expressions | **Arts, créations, cultures** |

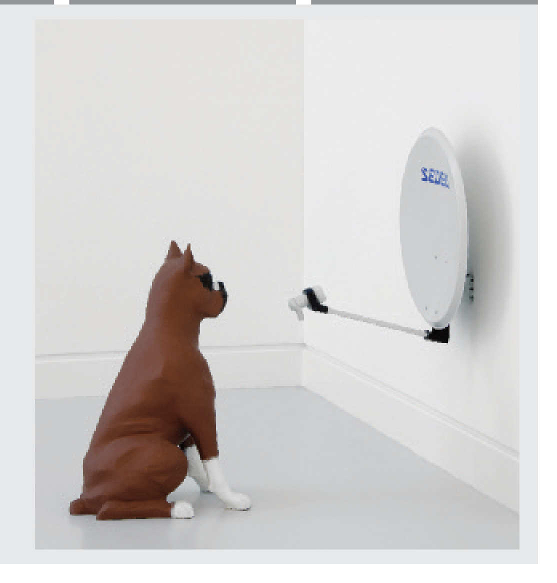

| **Arts, États et pouvoir** | **Arts, ruptures, continuités**

La Voix de son maître
Damien DEROUBAIX

Date(s) de réalisation : **2002**
Matériaux et technique(s) : **moulage en résine polyester et antenne parabolique**
Dimensions : **variables**

Plasticien français
Né à Lille en 1972

Idées à développer

- **Organisation de l'installation / Position des objets** (absence de socle). **Mise en scène.**
- **Intention** de l'artiste ? **Provocation / Réflexion / Dérision.**
- Référence à l'image publicitaire Pathé-Marconi (cf. titre). Compare-les, pourquoi parle-t-on de **« détournement » ?**
- Sens **critique** de l'œuvre. Quel message vis à vis de la télévision ? Trouve les deux définitions du mot **parabole**.

Repères à connaître

- Vit et travaille à Paris et Berlin.
- A fait l'École des Beaux-Arts de Saint-Étienne.
- Artiste qui utilise plusieurs techniques, supports : réalise des installations mais également des peintures, des aquarelles.
- Grand amateur de musique grind métal, il réutilise souvent dans ses œuvres des éléments empruntés au domaine de la musique, des titres de chanson, ou des visuels de pochettes d'album.
- Aime détourner les éléments liés à la publicité et à la société de consommation (marques, images de pin-up) pour mieux la critiquer.

Rapprochements à faire

- L'image dont l'artiste s'est inspiré pour cette œuvre.
- L'œuvre d'un autre artiste qui joue également sur le détournement.
- Un livre ou un film évoquant un monde où les individus ne sont pas libres de penser.
- Une œuvre utilisant les logos publicitaires.

Quelques conseils pour réussir son exposé

Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.

Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).

Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre.

Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :

sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.

les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.

sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.

sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).

En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

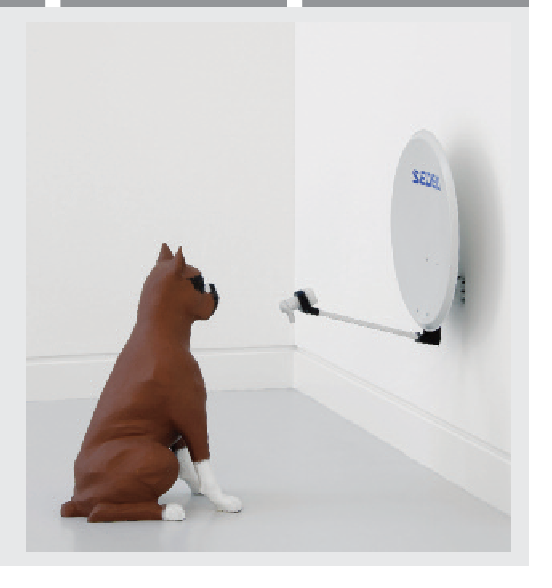

La Voix de son maître

Damien DEROUBAIX

Date(s) de réalisation : **2002**
Matériaux et technique(s) : **moulage en résine polyester et antenne parabolique**
Dimensions : **variables**

Plasticien français
Né à Lille en 1972

Idées à développer

- **Installation** composée d'objets récupérés : un chien en résine polyester posé au sol associé à une antenne parabolique de télévision fixée au mur à hauteur du chien.
- Volonté de **provocation**.
- **Actualisation et détournement** (quand on fait dire à une image autre chose que son sens premier, que ce pour quoi elle a été employée) de l'image (logo) et du slogan publicitaire Pathé-Marconi. Image originale d'un chien devant un gramophone, ancien appareil de musique permettant de jouer un morceau de musique enregistré sur un disque.
- **Critique** à l'égard de la **société des médias**, et du **pouvoir aliénant de la télévision** (qui fait perdre le sens critique, qui enlève la liberté de penser).
- Télévision comme **outil de propagande**.

Repères à connaître

- Vit et travaille à Paris et Berlin.
- A fait l'École des Beaux-Arts de Saint-Étienne.
- Artiste qui utilise plusieurs techniques, supports : réalise des installations mais également des peintures, des aquarelles.
- Grand amateur de musique grind métal, il réutilise souvent dans ses œuvres des éléments empruntés au domaine de la musique, des titres de chanson, ou des visuels de pochettes d'album.
- Aime détourner les éléments liées à la publicité et à la société de consommation (marques, images de pin-up) pour mieux la critiquer.

Rapprochements à faire

- L'image dont l'artiste s'est inspiré : le logo original de Pathé-Marconi (**1**).
- Une œuvre d'un autre artiste au MAMCS et qui joue également sur le détournement, et sa source d'inspiration : René Magritte, *Madame Récamier de David*, 1967, Musée Beaux-Arts Ottawa (**2**), à partir de Jacques-Louis David, *Madame Récamier,* 1800, Musée du Louvre (**3**).
- Une œuvre dans l'un des musées de Strasbourg avec un chien dans une posture proche : *Chien assis*, provenant de la cathédrale de Strasbourg, vers 1240-1250, Musée de l'Œuvre Notre-Dame (**4**).
- Une œuvre (livre, film, etc.) évoquant un monde où les individus ne sont pas libres de penser : par exemple une œuvre littéraire, George Orwell, *1984*.
- Une œuvre utilisant les logos publicitaires : le court métrage d'animation *Logorama*, 2009 (**5**).

1

2

3

4

5

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

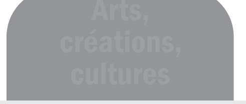
Fiche-élève

Nom et prénom ....

Classe ....

Arts, techniques, expressions

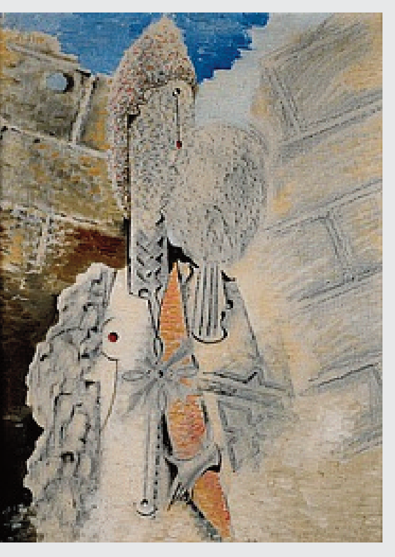

Arts, ruptures, continuités

Deux jeunes filles nues
Max ERNST

Date(s) de réalisation : **1926**
Matériaux et technique(s) : **Huile et mine de plomb sur toile.**
Dimensions : **83,5 x 62,5 cm**

Peintre et sculpteur allemand puis français
Né à Piatra Brühl (Allemagne) en 1981
et mort à Paris en 1976

Idées à développer

- **Composition :** formes, couleurs, lignes, plan**.**
- Technique du **frottage**. **Effet(s)** obtenu(s) ? **Outils et gestes** du peintre. **Matières** visibles : mine de plomb, peinture, toile.
- **Représentation.** Monde réel / irréel. Liens avec la **réalité**. **Courant artistique ?**
- Intention de l'artiste. **Poésie**. Œuvre “finie” ? **Rôle** du spectateur.

Repères à connaître

- **1910-1914** Durant ses études de philosophie, de psychologie et d'histoire de l'art à l'université de Bonn, il participe en 1913 à l'exposition Impressionnistes Rhénans, puis au Premier salon d'automne allemand à Berlin.
- **1919** Avec son ami Hans Arp rencontré quelques années plus tôt, il fonde le mouvement Dada à Cologne (Allemagne).
- **1920** Début des collages. Par ce procédé qui combine divers éléments réels, il suggère de nouvelles associations visuelles, poétiques et oniriques. Il assemble des images issues de multiples domaines (coupures de catalogues d'achat par correspondance, encyclopédies techniques, illustrations de Jules Verne, photographies diverses, etc.), dans le but de provoquer des rencontres insolites.
- **1921** Première exposition *Collages* à Paris.
- **1922** S'installe à Paris, loge chez le poète surréaliste Paul Éluard. Aux côtés d'André Breton, il joue un rôle déterminant dans le développement du Surréalisme.
- **1925** Invente la technique du frottage, procédé qui relève du hasard, qui se rapproche de l'écriture automatique des écrivains et poètes surréalistes. En fixant le plancher usé d'une auberge où il séjournait en Bretagne, il décide de relever l'empreinte du bois en frottant à la mine de plomb un papier posé sur les lattes. Il transpose ensuite cette technique sur toile : au lieu d'étaler la peinture avec un pinceau, il gratte la toile avec des truelles de peintre afin de faire apparaître les structures et matières des objets divers qu'il a placés dessous.
- **1934** Commence à sculpter.
- **1941** Après avoir été emprisonné à plusieurs reprises dans des camps français (du fait de sa nationalité allemande), il émigre aux Etats-Unis avec l'aide de la collectionneuse d'art Peggy Guggenheim, avec laquelle il se marie**.**
- **1953** Il rentre définitivement en France.
- **1954** Il obtient le grand prix de peinture à la Biennale de Venise, avec Jean Arp pour la sculpture et Joan Miro pour les arts graphiques.
- **1975** Grande exposition rétrospective au Musée Guggenheim à New York.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de l'artiste au MAMCS, où il utilise la technique du frottage (en dessin), ou celle du grattage.
- Un assemblage de l'artiste au MAMCS.
- Une peinture ancienne au Musée de l'Œuvre Notre-Dame avec une technique proche du grattage, le *sgraffite* (effet de relief). Ou le même sujet représenté, mais avec un traitement complètement différent, de deux jeunes femmes debout l'une contre l'autre dans un décor minéral.
- Une œuvre d'un autre artiste surréaliste au MAMCS.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Fiche-enseignant

Visites au musée ....

Arts, techniques, expressions

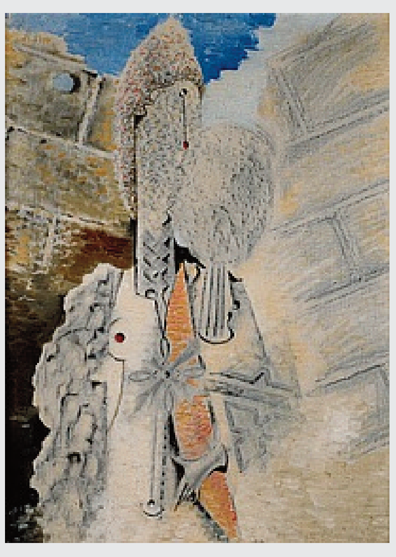

Arts, ruptures, continuités

Deux jeunes filles nues

Max ERNST

Date(s) de réalisation : **1926**
Matériaux et technique(s) : **Huile et mine de plomb sur toile**
Dimensions : **83,5 x 62,5 cm**

Peintre et sculpteur allemand puis français
Né à Piatra Brühl (Allemagne) en 1981
et mort à Paris en 1976

Idées à développer

- Tableau de format vertical représentant **deux silhouettes féminines** entre deux pans de mur disjoints. Figures qui sont suggérées, par la juxtaposition de formes rondes frottées et d'élements corporels plus réalistes (une main, un sein). Pour l'évocation des traits du visage de la figure de gauche, une sorte de fil à plomb figure l'axe du nez. **Contraste** entre ces deux figures très pâles et les éléments du décor (mur, ciel), les parties frottées et les parties peintes avec des couleurs douces : bleu pour le ciel, rose entre les deux silhouettes, camaïeu de brun-gris pour la partie gauche du mur.
- Technique du **frottage**, mine de plomb frottée contre la toile en dessous de laquelle le peintre a placé des objets à formes géométriques, ou à motifs. **Traces** de corde, de carreaux, et tissu imprimé reconnaissables. **Touches** larges posées au pinceau, **toile apparente** (**réserves** visibles)
- **Monde irréel, irrationnel, mystérieux**. Espace et temps indéterminés, composition sans profondeur, juxtaposition des éléments. Apparitions insolites qui sortent ou qui s'engloutissent dans le mur ?
- Vision poétique, onirique, télescopage d'éléments réels placés dans un nouveau contexte = **Surréalisme**. Dialogue ouvert avec l'**imagination** du spectateur, **libre interprétation** du sujet.

Repères à connaître

- **1910-1914** Durant ses études de philosophie, de psychologie et d'histoire de l'art à l'université de Bonn, il participe en 1913 à l'exposition Impressionnistes Rhénans, puis au Premier salon d'automne allemand à Berlin.
- **1919** Avec son ami Hans Arp rencontré quelques années plus tôt, il fonde le mouvement Dada à Cologne (Allemagne).
- **1920** Début des collages. Par ce procédé qui combine divers éléments réels, il suggère de nouvelles associations visuelles, poétiques et oniriques. Il assemble des images issues de multiples domaines (coupures de catalogues d'achat par correspondance, encyclopédies techniques, illustrations de Jules Verne, photographies diverses, etc.), dans le but de provoquer des rencontres insolites.
- **1921** Première exposition *Collages* à Paris.
- **1922** S'installe à Paris, loge chez le poète surréaliste Paul Éluard. Aux côtés d'André Breton, il joue un rôle déterminant dans le développement du Surréalisme.
- **1925** Invente la technique du frottage, procédé qui relève du hasard, qui se rapproche de l'écriture automatique des écrivains et poètes surréalistes. En fixant le plancher usé d'une auberge où il séjournait en Bretagne, il décide de relever l'empreinte du bois en frottant à la mine de plomb un papier posé sur les lattes. Il transpose ensuite cette technique sur toile :

au lieu d'étaler la peinture avec un pinceau, il gratte la toile avec des truelles de peintre afin de faire apparaître les structures et matières des objets divers qu'il a placés dessous.

- **1934** Commence à sculpter.
- **1941** Après avoir été emprisonné à plusieurs reprises dans des camps français (du fait de sa nationalité allemande), il émigre aux Etats-Unis avec l'aide de la collectionneuse d'art Peggy Guggenheim, avec laquelle il se marie**.**
- **1953** Il rentre définitivement en France.
- **1954** Il obtient le grand prix de peinture à la Biennale de Venise, avec Jean Arp pour la sculpture et Joan Miro pour les arts graphiques.
- **1975** Grande exposition rétrospective au Musée Guggenheim à New York.

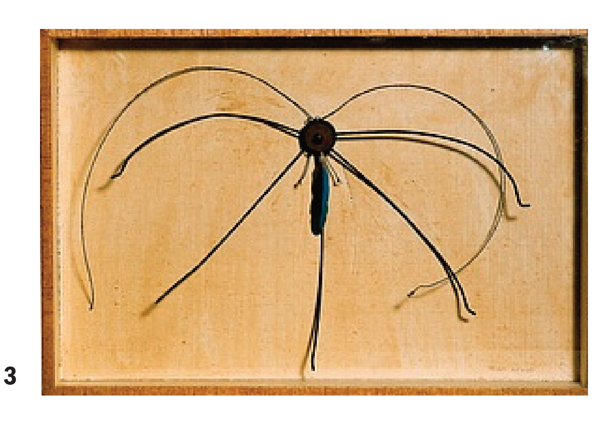
1

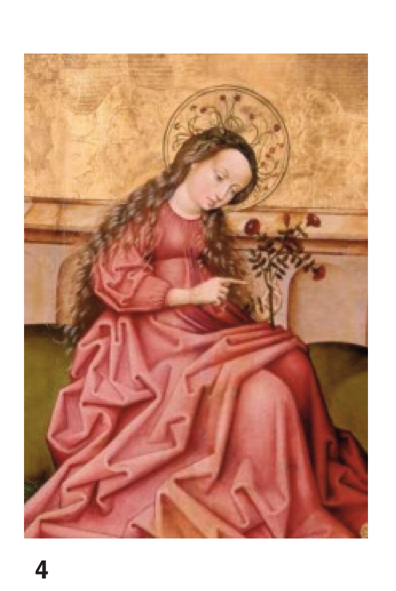
2

Rapprochements à faire

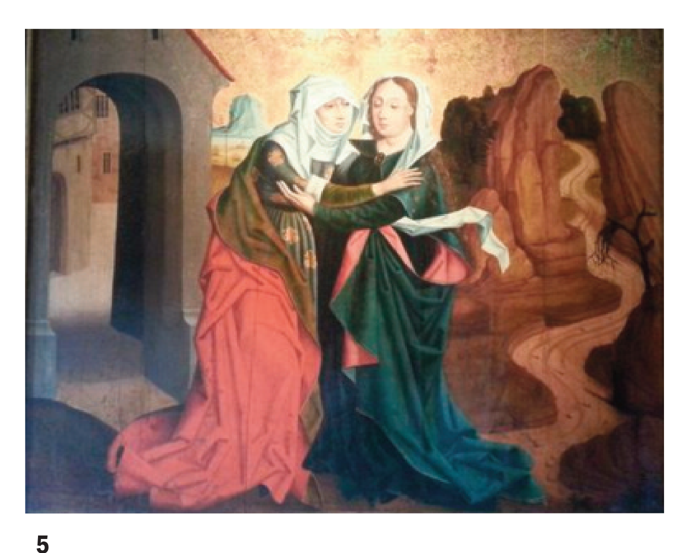
- Une autre œuvre de l'artiste au MAMCS, où il utilise la technique du frottage (en dessin) : *L'Origine de la pendule*, 1926 (**1**), ou celle du grattage : *Marine Sombre*, 1929 (**2**).
- Un assemblage de l'artiste au MAMCS: *Libellule,* 1934 (**3**).
- Une peinture ancienne au Musée de l'Œuvre Notre-Dame avec une technique proche du grattage, le *sgraffite* (effet de relief) : *Vierge au jardinet,* XV [e] siècle (**4**). Ou le même sujet représenté, mais avec un traitement complètement différent, de deux jeunes femmes debout l'une contre l'autre dans un décor minéral : *La Visitation,* XV [e] siècle (**5**).
- Une œuvre d'un autre artiste surréaliste au MAMCS : Victor Brauner, *Arc-en-ciel,* 1943 (**6**).

3

4

5

6

Fiche-élève

Nom et prénom ....

Classe ....

Arts, techniques, expressions	Arts, créations, cultures	Arts, mythes et religions	Arts, espace, temps	Arts, États et pouvoir	Arts, ruptures, continuités

Dubuffet au Grand Palais

Raymond HAINS

Date(s) de réalisation : **1973**
Matériaux et technique(s) : **Affiches lacérées et marouflées sur toile**
Dimensions : **170 x 180 cm**

Plasticien français
Né à Saint-Brieuc en 1926
et mort à Paris en 2005

Idées à développer

- Technique du « décollage » d'affiches. **Intervention** / **Intention** de l'artiste ?
- **Composition** / **Juxtaposition**. Quel(s) **type**(**s**) d'affiches ?
- Références (texte, image) au **temps qui passe**. **Signification**(**s**) ?
- **Appropriation du réel. Fonction** / **Rôle de l'affiche**.
- **Clin d'œil à l'artiste Jean Dubuffet**. Où dans l'œuvre ? Intention ?

Repères à connaître

- **1944** Prend ses premières photographies dans les villes en ruines de la France libérée.
- **1945** Commence ses études à l'École des Beaux-Arts de Rennes.
- **1949** Premier « décollage » d'une affiche qui a retenu son attention. Auparavant, Hains se contentait de les photographier ou de les filmer. Dès lors, il prélève des affiches lacérées trouvées au hasard, qu'il décide de conserver telles quelles, sans rien y ajouter, uniquement en les transposant sur toile. Il s'intéresse aux affiches politiques comme aux publicités, également à l'art, et à ses représentations dans les médias populaires.
- **1960** Fondation du groupe des Nouveaux Réalistes avec Martial Raysse, Jean Tinguely, Daniel Spoerri, Jacques Villéglé, puis également Niki de Saint Phalle, César, Christo. Ces artistes cherchent tous à s'approprier le réel, en l'utilisant directement dans leurs œuvres, pour faire le constat d'une société matérialiste dont ils interrogent le système et les valeurs.
- **1961** Expose les affiches de la « *France déchirée* », une vingtaine d'affiches lacérées par le passant anonyme, qui font allusion aux événements de la guerre d'Algérie.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de Raymond Hains au MAMCS ou dans un autre musée, en rapport avec des affiches.
- Une œuvre au MAMCS d'un artiste qui appartient également au groupe des Nouveaux Réalistes.
- Un œuvre d'un autre artiste qui fait partie des Nouveaux Réalistes, et qui décolle aussi des affiches.
- Des affiches comme témoignage du passé, au Musée Historique de Strasbourg.
- Une œuvre d'un autre domaine que les arts plastiques qui joue sur le même principe de juxtaposition (mais volontaire) d'éléments hétéroclites : par exemple un mix musical ou de vidéos.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Dubuffet au Grand Palais
Raymond HAINS

Date(s) de réalisation : **1973**
Matériaux et technique(s) : **Affiches lacérées et marouflées sur toile**
Dimensions : **170 x 180 cm**

Plasticien français
Né à Saint-Brieuc en 1926
et mort à Paris en 2005

Idées à développer

- « **Décollage** » d'affiches trouvées dans la rue, marouflées (recollées) sur une toile, à la manière d'une peinture.
- **Composition** par la juxtaposition d'affiches de types et de styles différents, certaines en recouvrant d'autres partiellement, d'autres qui sont déchirées. Point commun : affiches pour la promotion d'événements culturels, sauf une titrée *Solidarité Chili*, qui évoque une manifestation politique.
- Plusieurs références sous forme de texte ou d'image au **temps qui passe** : le coucou (jeu de mots entre l'objet qui donne l'heure et le titre du spectacle) derrière l'affiche de Dubuffet, les dates, les horaires, et beaucoup plus loin dans le temps la référence à l'auteur grec antique Platon.
- **Provocation** de présenter des affiches déchirées prélevées dans la rue. Principe d'**appropriation du réel** en prélevant des éléments du quotidien récupérés. Symbole de la **ville moderne** : l'affiche est un moyen de communication public qui a déjà une longue histoire, mais qui donne l'impression d'un présent perpétuel, par son renouvellement constant.
- **Clin d'œil humoristique à Jean Dubuffet**. Artiste qui a beaucoup critiqué la culture dominante, et qui se retrouve ici, aux côtés d'autres manifestations culturelles. *Coucou Bazar* était un spectacle de « tableaux animés » par des acteurs-danseurs costumés.

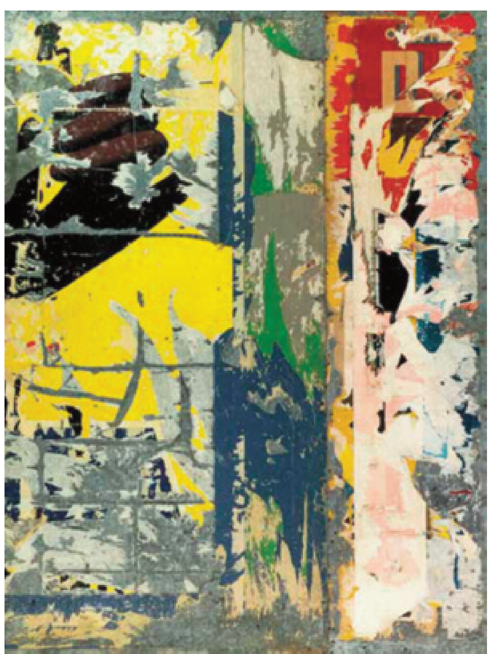
Repères à connaître

- **1944** Prend ses premières photographies dans les villes en ruines de la France libérée.
- **1945** Commence ses études à l'École des Beaux-Arts de Rennes.
- **1949** Premier « décollage » d'une affiche qui a retenu son attention. Auparavant, Hains se contentait de les photographier ou de les filmer. Dès lors, il prélève des affiches lacérées trouvées au hasard, qu'il décide de conserver telles quelles, sans rien y ajouter, uniquement en les transposant sur toile. Il s'intéresse aux affiches politiques comme aux publicités, également à l'art, et à ses représentations dans les médias populaires.
- **1960** Fondation du groupe des Nouveaux Réalistes avec Martial Raysse, Jean Tinguely, Daniel Spoerri, Jacques Villéglé, puis également Niki de Saint Phalle, César, Christo. Ces artistes cherchent tous à s'approprier le réel, en l'utilisant directement dans leurs œuvres, pour faire le constat d'une société matérialiste dont ils interrogent le système et les valeurs.
- **1961** Expose les affiches de la « *France déchirée* », une vingtaine d'affiches lacérées par le passant anonyme, qui font allusion aux évènements de la guerre d'Algérie.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de Raymond Hains au MAMCS ou dans un autre musée, en rapport avec des affiches : *Palissade du chantier de Beaubourg*, 1975, MAMCS, (**1**) ou *Panneau d'affichage*, 1960, Centre Pompidou-MNAM (**2**).
- Une œuvre au MAMCS d'un artiste qui appartient également au groupe des Nouveaux Réalistes : Arman, *Hommage au cubisme*, 1974 (**3**) ou Arman, *Poubelle de Joseph Kosuth*, 1970 (**4**).
- Un œuvre d'un autre artiste qui fait partie des Nouveaux Réalistes, et qui décolle aussi des affiches : Jacques Villeglé, *Rue Desprez et Vercingétorix, La Femme*, 1966, Musée Ludwig, Cologne (**5**).
- Des affiches comme témoignage du passé, au Musée Historique de Strasbourg.
- Une œuvre d'un autre domaine que les arts plastiques qui joue sur le même principe de juxtaposition (mais volontaire) d'éléments hétéroclites : par exemple un mix musical ou de vidéos.

1

2

3

4

5

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

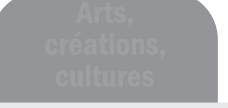
Fiche-élève

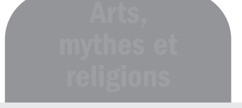
Nom et prénom ....

Classe ....

Arts, techniques, expressions

Arts, États et pouvoir

Arts, ruptures, continuités

Kolonie-Los

Jörg IMMENDORFF

Date(s) de réalisation : **1982**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **250 x 300 cm**

Peintre allemand
Né à en 1945 à Bleckede
et mort à Dusseldorf en 2007

Idées à développer

- **Représentation**. Cadre, lieu. Scène réelle ?
- **Composition** (lignes, couleurs, formes). **Espace surchargé** / **sobre**, **vision réaliste** / **déformée**, **joyeuse** / **angoissante** ?
- **Gestes, outils et intention** du peintre.
- Relève les **symboles** faisant référence à l'**histoire de l'Allemagne** au XXe siècle.
- Trouve l'**autoportrait** de l'artiste et sa signification.

Repères à connaître

- Né à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une ville à la frontière entre les deux Allemagnes : Bleckede.
- A fréquenté l'Académie des Beaux-Arts de Dusseldorf, et la classe de Joseph Beuys.
- Engagé politiquement, il fonde un mouvement alternatif Lidl (onomatopée imitant le babillement des bébés) en dénonciation de la guerre au Vietnam. Il utilise la peinture comme moyen de communication politique et sociale.
- À partir de **1979**, il entame la série des *Café Deustchland*, dont *Kolonie-Los* fait partie. Série de grandes peintures, dans lequel Immendorff utilise l'espace d'un café en y mêlant de nombreux objets et personnages pour exprimer une vision personnelle et critique de l'Allemagne. Parmi les plus récurrents, on peut trouver : miradors, barbelés, swatiska, aigle, porte de Brandebourg, couleurs de l'Allemagne, chars, cheval, singe, étoile brillante, fragment de mur, pilier central du bar avec miroirs.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre au MAMCS d'Immendorff dénonçant la guerre du Vietnam.
- Une œuvre d'Immendorff issue de la même série.
- Une œuvre dans l'un des autres musées de Strasbourg avec une scène de désordre (et la figure d'un cheval renversé).
- Une œuvre utilisant des symboles historiques ou liés à une propagande idéologique, nazie par exemple.
- Une œuvre néo-expressionniste au MAMCS, avec des couleurs agressives, exprimant une certaine violence.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures |

Arts, États et pouvoir | **Arts, ruptures, continuités**

Kolonie-Los

Jörg IMMENDORFF

Date(s) de réalisation : **1982**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **250 x 300 cm**

Peintre allemand
Né à en 1945 à Bleckede
et mort à Dusseldorf en 2007

Idées à développer

- Très grande peinture représentant l'intérieur d'un café, espace que l'on peut identifier par le bar avec des personnes autour, et les piliers recouverts de miroirs.
- **Composition très chargée**, avec de multiples objets et personnages. Espace déformé (cf. sol et plafond). Couleurs **agressives**. Vision de **cauchemar**, monde chaotique. Atmosphère angoissante.
- **Violence** expressive du geste, grands aplats.
- Nombreux **symboles** faisant référence à l'**histoire de l'Allemagne** au XXe siècle : aigle impérial, couleurs du drapeau allemand (noir, rouge, jaune), bloc de glace qui est une allusion à l'aspect froid qui résulte de la division Est/Ouest au mur divisant l'Allemagne, forge (symbole des idéologies) qui a également la forme d'un tank, sur la gauche cheval renversé une croix gammée sur la croupe, et la tête disparaissant dans une étoile au sol, symbole du peuple allemand qui s'est fait entraîner dans la mauvaise direction par les idéologies (l'étoile brillante), figure au plafond tenant une faucille, symbole de l'idéologie communiste.
- Artiste qui s'est représenté avec les couleurs du drapeau allemand devant le bar, faisant face au spectateur. Impression de solitude parmi cette surcharge.

Repères à connaître

- Né à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une ville à la frontière entre les deux Allemagnes : Bleckede.
- A fréquenté l'Académie des Beaux-Arts de Dusseldorf, et la classe de Joseph Beuys.
- Engagé politiquement, il fonde un mouvement alternatif Lidl (onomatopée imitant le babillement des bébés) en dénonciation de la guerre au Vietnam. Il utilise la peinture comme moyen de communication politique et sociale.
- À partir de **1979**, il entame la série des *Café Deustchland*, dont *Kolonie-Los* fait partie. Série de grandes peintures, dans lequel Immendorff utilise l'espace d'un café en y mêlant de nombreux objets et personnages pour exprimer une vision personnelle et critique de l'Allemagne. Parmi les plus récurrents, on peut trouver : miradors, barbelés, swatiska, aigle, porte de Brandebourg, couleurs de l'Allemagne, chars, cheval, singe, étoile brillante, fragment de mur, pilier central du bar avec miroirs.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre au MAMCS d'Immendorff dénonçant la guerre du Vietnam : *Bitte Leise*, 1967 (**1**).
- Une œuvre d'Immendorff issue de la même série : *Café Deutschland I*, 1978, Musée Ludwig, Cologne (**2**) ou

Café Deustschland XIII, 1982, Musée des Beaux-Arts Montréal (**3**).

- Une œuvre dans l'un des autres musées de Strasbourg avec une scène de désordre (et la figure d'un cheval renversé) : D'après Rubens, *La bataille du pont Milvius*, tenture de l'histoire de Constantin, XVIIe siècle, Musée des Arts décoratifs (**4**).
- Une œuvre utilisant des symboles historiques ou liés à une propagande idéologique : John Heartfield, *Image sans mots*, 1937, MAMCS (**5**).
- Une œuvre néo-expressionniste au MAMCS, avec des couleurs agressives, exprimant une certaine violence : Georg Baselitz, *Trois têtes avec escargot*, 1966 (**6**).

1

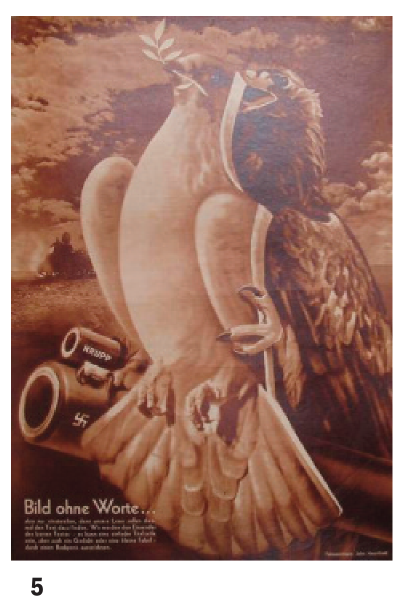

2

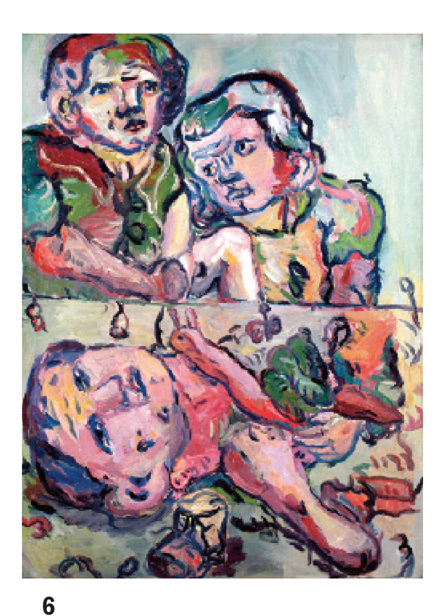

3

4

5

6

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Salon de musique

Vassily KANDINSKY

Date(s) de réalisation : **1931 (réplique de 1975)**
Matériaux et technique(s) : **murs revêtus de céramique**
Dimensions : **murs latéraux 295 x 500 cm chaque**
mur central : **295 x 700 cm**

Peintre, dessinateur d'origine russe
naturalisé allemand puis français
Né à Moscou en 1866
et mort à Neuilly-sur-Seine en 1944

Idées à développer

- **Type** d'œuvre, de support. **Composition** (lignes, formes, couleurs).
- Technique d'**art appliqué à l'industrie, céramique. Gestes, réalisation** de l'artiste.
- Lien avec d'autres disciplines artistiques, lesquelles ? Pourquoi parle-t-on d'**œuvre d'art totale** (Gesamtkunstwerk en allemand)?
- **Contexte de création**. Commande. Par qui ? Pour quelle occasion ?

Repères à connaître

- Né à Moscou dans une famille aisée et cultivée, après des études de droit, il décide à l'age de 30 ans de se consacrer à la peinture et entre à l'Académie des Beaux-Arts de Munich en **1896**.
- **1906-1907** Séjour à Paris où il découvre notamment la peinture de Paul Cézanne, Henri Matisse et Pablo Picasso. Ses œuvres s'organisent alors en Impressions, en Improvisations et en Compositions. Les impressions s'appuient sur une réalité extérieure qui leur sert de point de départ, les improvisations et les compositions dépeignent des images surgies de l'inconscient. Sa peinture de l'époque avec des couleurs vives tend alors vers l'abstraction. On considère d'ailleurs Kandinsky comme le premier artiste à avoir réalisé une œuvre abstraite : une *Aquarelle, sans titre*, 1910, Centre Pompidou-MNAM, sans doute une œuvre préparatoire à la *Composition VII*, 1913, Galerie Tretiakov Moscou.
- **1911** Il fonde avec Franz Marc et des artistes expressionnistes allemands *Der Blaue Reiter* (le Cavalier bleu). La même année, il édite *Du spirituel dans l'art*, premier traité théorique sur l'abstraction qui lui permet de se faire connaître et de répandre ses idées.
- **1914-1921** De retour en Russie, il peint peu pendant la guerre, mais continue à travailler sur la théorie de l'art qu'il enseigne à l'Université de Moscou.
- **1922** Invité par Walter Gropius, le fondateur de l'école d'architecture du Bauhaus, il s'installe à Weimar en Allemagne pour y devenir professeur d'un atelier de peinture murale. Cette école d'art a pour objectif de fusionner les beaux-arts et les arts appliqués, et de réaliser la synthèse des arts, en appliquant à l'échelle industrielle les idées graphiques modernes. Avec ses étudiants, il réalise des peintures monumentales pour un hall d'entrée idéal d'un musée d'art moderne qu'il présente à la Juryfreie Kunstschau au Glaspalast à Berlin.
- **1925** Il continue à enseigner après le déménagement de l'école du Bauhaus à Dessau. Les éléments géométriques prennent dans son enseignement comme dans sa peinture une importance grandissante. Il rassemble les principes qu'il enseigne dans *Point, ligne, plan* publié en 1926.
- **1933** Après la fermeture du Bauhaus par les nazis, il s'installe en France, à Neuilly-sur-Seine.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de Kandinsky au MAMCS.
- Une autre œuvre de Kandinsky de peinture murale.
- Une peinture murale dans l'un des musées de Strasbourg.
- Une autre œuvre d'art totale située à Strasbourg avec des formes géométriques colorées.
- Un équivalent de l'œuvre en musique.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Arts, techniques, expressions

Arts, espace, temps

Arts, ruptures, continuités

Salon de musique
Vassily KANDINSKY

Date(s) de réalisation : **1931 (réplique de 1975)**
Matériaux et technique(s) : **murs revêtus de céramique**
Dimensions : **murs latéraux 295 x 500 cm chaque**
mur central : **295 x 700 cm**

Peintre, dessinateur d'origine russe
naturalisé allemand puis français
Né à Moscou en 1866
et mort à Neuilly-sur-Seine en 1944

Idées à développer

- Carreaux de céramique formant un **grand décor mural** sur trois côtés, pour un *Salon de musique*. Sur fond noir, blanc ou beige, des compositions de formes géométriques colorées à partir des trois formes de base : cercle, carré, triangle, qui sont assemblées les unes avec les autres juxtaposées, ou découpées.
- Technique d'**art appliqué à l'industrie, céramique** dont la fabrication a été déléguée à une firme allemande (Körting à Berlin). Kandinsky a conçu la maquette et supervisé la réalisation de l'œuvre.
- « Pièce de musique », mur qui peut se lire comme une œuvre musicale, avec plusieurs morceaux. Peinture et/ou architecture ? Volonté de réaliser une **œuvre d'art totale** (Gesamtkunstwerk en allemand) en mêlant plusieurs disciplines artistiques, et où le visiteur est invité à entrer dans l'espace de l'œuvre.
- Création à la demande du directeur du **Bauhaus** de l'époque, Mies van der Rohe, à l'occasion du Forum d'architecture de Berlin en 1931. Celui-ci a conçu les sièges en acier tubulaire qui meublaient ce salon, avec également un piano. Détruit à l'issue de l'exposition, il a été reconstitué en 1975 par des anciens élèves de Kandinsky au Bauhaus.

Repères à connaître

- Né à Moscou dans une famille aisée et cultivée, après des études de droit, il décide à l'age de 30 ans de se consacrer à la peinture et entre à l'Académie des Beaux-Arts de Munich en 1896.
- **1906-1907** Séjour à Paris où il découvre notamment la peinture de Cézanne, Matisse et Picasso. Ses œuvres s'organisent alors en Impressions, en Improvisations et en Compositions. Les impressions s'appuient sur une réalité extérieure qui leur sert de point de départ, les improvisations et les compositions dépeignent des images surgies de l'inconscient. Sa peinture de l'époque avec des couleurs vives tend alors vers l'abstraction. On considère d'ailleurs Kandinsky comme le premier artiste à avoir réalisé une œuvre abstraite : une *Aquarelle, sans titre*, 1910, Centre Pompidou-MNAM, sans doute une œuvre préparatoire à la *Composition VII*, 1913,Galerie Tretiakov Moscou.
- **1911** Il fonde avec Franz Marc et des artistes expressionnistes allemands *Der Blaue Reiter (le Cavalier bleu)*. La même année, il édite *Du spirituel dans l'art*, premier traité théorique sur l'abstraction qui lui permet de se faire connaître et de répandre ses idées.
- **1914-1921** De retour en Russie, il peint peu pendant la guerre, mais continue à travailler sur la théorie de l'art qu'il enseigne à l'Université de Moscou.
- **1922** Invité par Walter Gropius, le fondateur de l'école d'architecture du Bauhaus, il s'installe à Weimar en Allemagne pour y devenir professeur d'un atelier de peinture murale. Cette école d'art a pour objectif de fusionner les beaux-arts et les arts appliqués, et de

réaliser la synthèse des arts, en appliquant à l'échelle industrielle les idées graphiques modernes. Avec ses étudiants, il réalise des peintures monumentales pour un hall d'entrée idéal d'un musée d'art moderne qu'il présente à la Juryfreie Kunstschau au Glaspalast à Berlin.

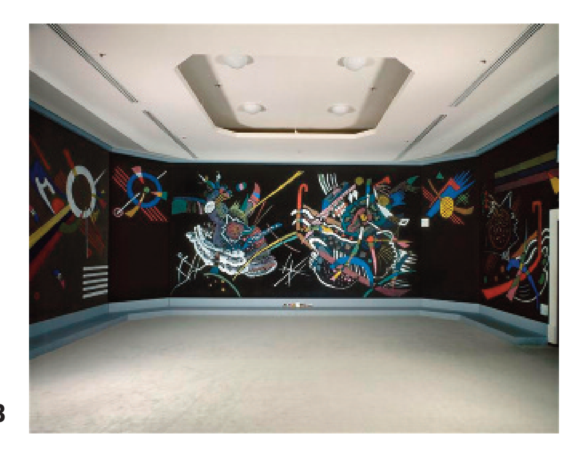
- **1925** Il continue à enseigner après le déménagement de l'école du Bauhaus à Dessau. Les éléments géométriques prennent dans son enseignement comme dans sa peinture une importance grandissante. Il rassemble les principes qu'il enseigne dans *Point, ligne, plan* publié en 1926.
- **1933** Après la fermeture du Bauhaus par les nazis, il s'installe en France, à Neuilly-sur-Seine.

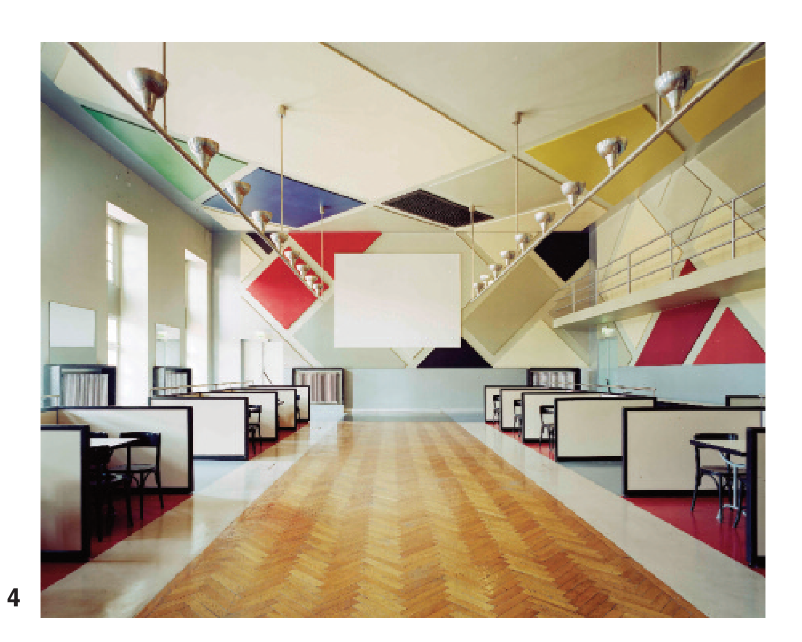
Rapprochements à faire

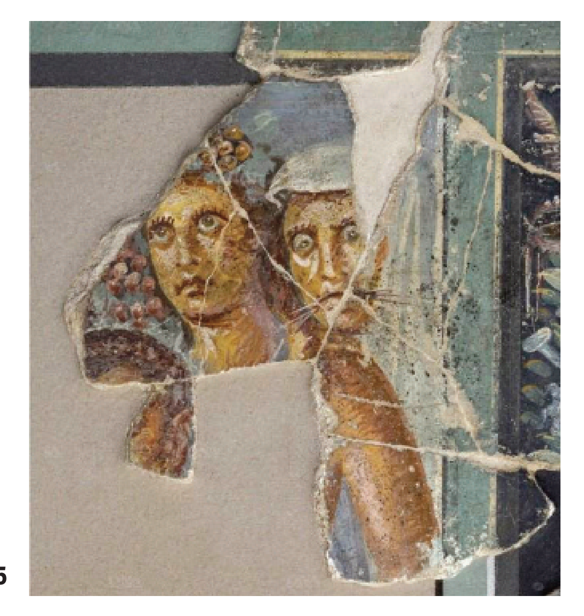
- Une autre œuvre de Kandinsky au MAMCS avec les éléments du langage géométrique : *Trois éléments*, 1925 (**1**) ou plus tard des formes biomorphiques : *Vers le Bleu*, 1939 (**2**).
- Une autre œuvre de Kandinsky de peinture murale, *Salon de réception*, réalisé en 1922 pour le Juryferie Kunstschau Glaspalast à Berlin, reconstitution par le Centre Pompidou-MNAM en 1977 (**3**).
- Une autre œuvre d'art totale située à Strasbourg avec des formes géométriques colorées : *L'Aubette* dont les décors ont été conçus par Hans Arp, Sophie Taeuber-Arp et Theo Van Doesburg, 1928 (**4**).
- Une peinture murale dans l'un des musées de Strasbourg : *Dionysos et son thiase*, fin du 1er siècle avant J.-C., Musée Archéologique (**5**).
- Un équivalent de l'œuvre en musique.

1

2

3

4

5

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom ....

Classe ....

Arts, techniques, expressions

Arts, espace, temps

Arts, ruptures, continuités

Madame Récamier de David

René MAGRITTE

Date(s) de réalisation : **1967**
Matériaux et technique(s) : **Bronze**
Dimensions : **197 x 196 x 50 cm**

Peintre belge
Né à Lessines (Belgique) en 1898
mort à Bruxelles en 1967

Idées à développer

- **Sculpture figurative** à partir d'un tableau de Magritte. **Composition** : objets, formes, couleur(s).
- Montrer en quoi cette œuvre est la **citation** / le **détournement** d'une peinture célèbre.
- Technique de la **fonte du bronze**. Processus de réalisation, de fabrication ?
- Monde réel / probable ? Liens avec la **réalité**.
- **Intention** de l'artiste. Faire rire / réfléchir.

Repères à connaître

- **1916** Magritte fréquente l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles et commence une carrière d'illustrateur et de publiciste.
- **1923** Un ami lui montre une photographie du *Chant d'Amour* (1914) de Giorgio de Chirico. C'est le choc et le début de son œuvre surréaliste. Début avec d'autres artistes du surréalisme belge.
- **1927-1930** S'installe à proximité de Paris où il fréquente le groupe surréaliste parisien (André Breton, Paul Éluard, Max Ernst, Salvador Dali) avec lequel il participe au dernier numéro de La Révolution surréaliste avec un texte majeur : *Les Mots et les images*. Retourne en Belgique.
- **1933** Expose au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et dessine l'année suivante la couverture de *Qu'est-ce que le surréalisme ?* d'André Breton.
- **1936** Exposition à New York qui lui confère alors une reconnaissance internationale.
- À la fin de sa vie, cherche à innover grâce à de nouvelles techniques, comme au travers de bronzes inspirés de ses œuvres qui seront coulés après sa mort.

Rapprochements à faire

- L'œuvre de Magritte qui a inspirée celle-ci, et l'œuvre qu'il cite/détourne.
- Une autre œuvre de Magritte qui est également une citation d'un tableau célèbre, et où il a remplacé le(s) personnage(s) par un/des cercueil(s).
- Une sculpture d'un autre artiste surréaliste au MAMCS.
- Des éléments de mobilier dans l'un des musées de Strasbourg proches de ceux qui composent l'œuvre de Magritte.
- Une œuvre d'un autre artiste surréaliste qui cite également une peinture française célèbre du XIXe siècle.

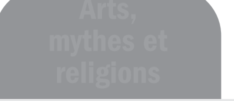
Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Arts, techniques, expressions

Arts, espace, temps

Arts, ruptures, continuités

Madame Récamier de David

René MAGRITTE

Date(s) de réalisation : **1967**
Matériaux et technique(s) : **Bronze**
Dimensions : **197 x 196 x 50 cm**

Peintre belge
Né à Lessines (Belgique) en 1898
mort à Bruxelles en 1967

Idées à développer

- **Grande sculpture figurative en bronze** composée de plusieurs **éléments de mobilier** : un candélabre de style antique (grand chandelier), un marche-pied (tabouret), et une méridienne (canapé, lit de repos) sur laquelle est disposé un cercueil plié. Meubles rendus avec **réalisme** et beaucoup de détails : les pieds des meubles, les clous et couronnes sur le cercueil, le matelas, le coussin. **Masse noire** du bronze sans variation de couleur.
- **Citation** / **Détournement** d'une peinture célèbre : le portrait par Jacques-Louis David de *Madame Récamier*, tableau de 1800 (Musée du Louvre). Juliette Récamier, femme célèbre de l'époque, reconnue pour sa beauté, vêtue d'une longue robe blanche à l'antique, adossée à la méridienne, les jambes allongées, regardant le spectateur, est remplacée par un cercueil plié rappelant sa position sur le tableau.
- Magritte avait réalisé une peinture semblable avant de décliner l'œuvre en sculpture. Technique de la **fonte du bronze**. Pour le fabriquer, il a trouvé des meubles semblables au tableau, il a commandé à un menuisier un cercueil qu'il a dessiné. Puis il réalisa des moulages à partir de modèles en cire, étape préalable à la fonte du bronze.
- **Humour noir**, grinçant. Drapé de la robe du tableau original sous le cercueil, qui traîne jusqu'au sol. Sujet classique, un portrait, avec des meubles, éléments réels, du quotidien, mais associé avec un autre élément, un cercueil. **Rapprochement incongru de deux réalités différentes** qui fait l'œuvre = **Surréalisme**.

Repères à connaître

- **1916** Magritte fréquente l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles et commence une carrière d'illustrateur et de publiciste.
- **1923** Un ami lui montre une photographie du *Chant d'Amour* (1914) de Giorgio de Chirico. C'est le choc et le début de son œuvre surréaliste. Début avec d'autres artistes du surréalisme belge.
- **1927-1930** S'installe à proximité de Paris où il fréquente le groupe surréaliste parisien (André Breton, Paul Éluard, Max Ernst, Salvador Dali) avec lequel il participe au dernier numéro de La Révolution surréaliste avec un texte majeur : *Les Mots et les images*. Retourne en Belgique.
- **1933** Expose au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et dessine l'année suivante pour la couverture de *Qu'est-ce que le surréalisme ?* d'André Breton.
- **1936** Exposition à New York qui lui confère alors une reconnaissance internationale.
- À la fin de sa vie, cherche à innover grâce à de nouvelles techniques, comme au travers de bronzes inspirés de ses œuvres qui seront coulés après sa mort.

Rapprochements à faire

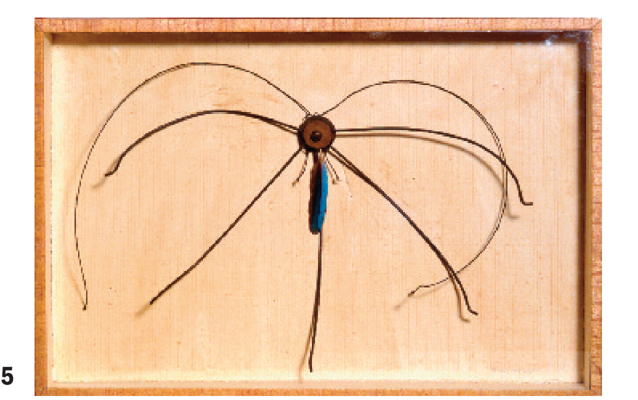
- L'œuvre de Magritte qui a inspirée celle-ci : *Perspective, Madame Récamier de David*, 1951, Musée des Beaux Arts Ottawa (**1**) et l'œuvre que Magritte cite/détourne : Jacques-Louis David, *Madame Récamier*, 1800, Musée du Louvre (**2**).
- Une autre œuvre de Magritte qui est également une citation d'un tableau célèbre, et où il a remplacé le(s) personnage(s) par un/des cercueil(s): *Perspective II Le Balcon de Manet*, 1950, Musée des Beaux-Arts Gand (**3**). Œuvre détournée : Édouard Manet, *Le Balcon*, 1868-69, Musée d'Orsay (**4**).
- Une sculpture d'un autre artiste surréaliste au MAMCS : Max Ernst, *Libellule*, vers 1934 (**5**).
- Des éléments de mobilier dans l'un des musées de Strasbourg proches de ceux qui composent l'œuvre de Magritte : le mobilier «Empire» de la *chambre à coucher de Napoléon 1er au palais Rohan*, 1807-1809, Musée des Arts décoratifs (**6**).
- Une œuvre d'un autre artiste surréaliste qui cite également une peinture française célèbre du XIXe siècle : Salvador Dali, *Réminiscence archéologique de l'Angélus de Millet*, 1935, Dali Museum Floride (**7**), qui cite Jean-François Millet, *L'Angélus,* 1857-59, Musée d'Orsay (**8**).

1

2

3

4

5

6

7

8

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom ....
Classe ....

Arts, techniques, expressions

Arts, espace, temps

Arts, ruptures, continuités

Mac Ever's

Nam June PAIK

Date(s) de réalisation : **1989-91**
Matériaux et technique(s) : **Meubles de téléviseurs, stroboscopes et vidéo.**
Dimensions : **variables**

Artiste coréen puis américain
Né à Séoul (Corée du Sud) en 1932
et mort à Miami (USA) en 2006

Idées à développer

- **Composition de l'installation** / **Mise en scène des objets**. Type d'objets et position dans l'espace.
- Description des images et du son diffusés par la **vidéo**.
- En quoi cette œuvre est à la fois **sonore et visuelle** ? **Sens de l'œuvre** / **Télévision**.
- Pourquoi ce titre d'œuvre : *Mac Ever's* (pour « Maciunas forever ») ?

Repères à connaître

- **1956** Après avoir étudié la musique à Tokyo, il part pour l'Allemagne et travaille pour un laboratoire de recherche du studio de musique électronique.
- **1961** Rencontre George Maciunas, le fondateur de Fluxus. Il poursuit concerts et performances, dans le cadre de ce mouvement qui se développe en Europe et aux États-Unis, et qui a pour ambition de supprimer toutes frontières entre l'art et la vie (« Tout est art. »). En intégrant le public à la performance artistique, les artistes Fluxus veulent supprimer l'idée d'un art qui se donne à voir, et mettent plutôt en avant l'idée d'un art qui s'expérimente, se vit.
- **1963** Participe à « L'exposition de musique de télévision » dans la galerie Parnass de Wuppertal. Il pose 13 téléviseurs à même le sol et utilise des aimants pour dérégler et tordre les images. Certains sont posés droits et d'autres de biais. Le but est de perturber la relation habituelle que le spectateur a à son récepteur. Ce sera l'acte de naissance officiel de l'art vidéo.
- **1969-1971** Durant un voyage au Japon, il rencontre Shuya Abe, ingénieur et spécialiste de la télévision, ils travaillent ensemble pour fabriquer un synthétiseur vidéo. Il leur permet d'éditer des vidéos de sources différentes de façon simultanée, tout en pouvant les modifier, les mélanger, les déformer, comme un peintre utiliserait sa palette de couleurs.
- **1978** Avec l'artiste allemand Joseph Beuys, ils donnent un concert de piano à Düsseldorf en mémoire de George Maciunas, fondateur de Fluxus, décédé cette année-là.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre au MAMCS qui se déploie sur plusieurs murs, également en lien avec la musique.
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une invention visuelle et sonore, un instrument de musique unique.
- Une autre installation de Nam June Paik avec un ou plusieurs téléviseurs.
- Une autre œuvre de l'artiste en rapport avec la musique (en collaboration avec une autre artiste).
- Une œuvre d'un artiste également considéré comme un des créateurs de l'art vidéo, qui a également collaboré à Fluxus.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Mac Ever's

Nam June PAIK

Date(s) de réalisation : **1989-91**
Matériaux et technique(s) : **Meubles de téléviseurs, stroboscopes et vidéo.**
Dimensions : **variables**

Artiste coréen puis américain
Né à Séoul (Corée du Sud) en 1932
et mort à Miami (USA) en 2006

Idées à développer

- **Installation** sur trois murs de 16 meubles de téléviseurs, stroboscopes et d'une vidéo. Anciens meubles à volets en bois foncé, de même type : dans la partie supérieure, une surface vitrée dessinant un cadre rond derrière laquelle on installait l'appareil, une partie médiane laissant apparaître des trous qui correspondent aux emplacements de boutons de réglage, et dans la partie inférieure, l'espace réservé à l'enceinte acoustique dissimulé derrière une baffle (grille de tissu). **Meubles vides** (sans l'appareil de télévision, et le haut-parleur) **accrochés aux murs à différentes hauteurs** (sauf deux posés au sol mais qui sont retournés de manière à ce que l'on voit l'arrière du meuble), reliés entre eux par des fils qui sont ceux des **stroboscopes** cachés à l'intérieur, qui émettent des **flashs lumineux par intermittence**.
- **Vidéo** diffusée sur deux petits moniteurs en noir et blanc, l'un disposé dans un meuble posé à l'envers, l'autre en dehors du meuble, dans le coin gauche du mur central, disposé à environ 50 cm du sol (pas à hauteur du regard). Avec une image qui manque de netteté, concert à deux pianos à queue, où les « musiciens » jouent lentement des notes, et semblent improviser sans partition, parfois debout, en manipulant les cordes du piano.
- **Œuvre à la fois sonore et visuelle**, mêlant dans un rythme déformé les flashs des stroboscopes et les notes de musique. Interrogation de nos sens (ouïe, vue) mais également du **rôle de la télévision**.
- Vidéo utilisée pour cette œuvre qui est en fait, celle du concert organisé par Nam June Paik et Joseph Beuys en 1978, à Dusseldorf, lors d'ue soirée en **hommage au fondateur du mouvement Fluxus George Maciunas**. Titre de l'œuvre : *Mac Ever's* pour « Maciunas forever ». Vidéo qui est le témoignage, l'enregistrement de cette œuvre éphèmere (performance).

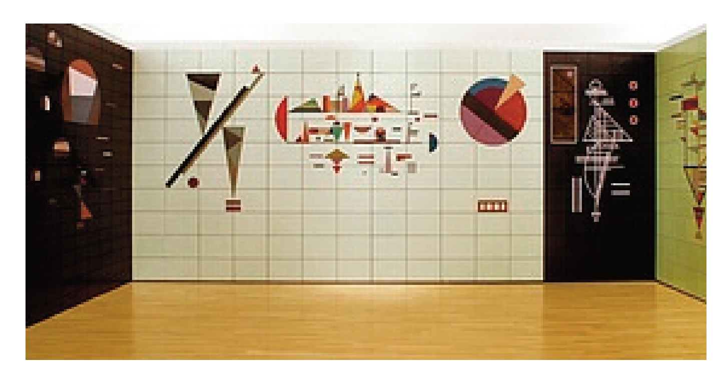
Repères à connaître

- **1956** Après avoir étudié la musique à Tokyo, il part pour l'Allemagne et travaille pour un laboratoire de recherche du studio de musique électronique.
- **1961** Rencontre George Maciunas, le fondateur de Fluxus. Il poursuit concerts et performances, dans le cadre de ce mouvement qui se développe en Europe et aux États-Unis, et qui a pour ambition de supprimer toutes frontières entre l'art et la vie (« Tout est art. »). En intégrant le public à la performance artistique, les artistes Fluxus veulent supprimer l'idée d'un art qui se donne à voir, et mettent plutôt en avant l'idée d'un art qui s'expérimente, se vit.
- **1963** Participe à « L'exposition de musique de télévision » dans la galerie Parnass de Wuppertal. Il pose 13 téléviseurs à même le sol et utilise des aimants pour dérégler et tordre les images. Certains sont posés droits et d'autres de biais. Le but est de perturber la relation habituelle que le spectateur a à son récepteur. Ce sera l'acte de naissance officiel de l'art vidéo.

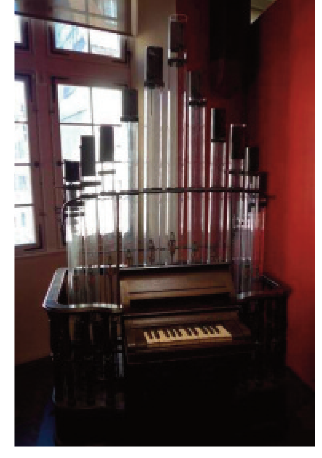
- **1969-1971** Durant un voyage au Japon, il rencontre Shuya Abe, ingénieur et spécialiste de la télévision, ils travaillent ensemble pour fabriquer un synthétiseur vidéo.Il leur permet d'éditer des vidéos de sources différentes de façon simultanée, tout en pouvant les modifier, les mélanger, les déformer, comme un peintre utiliserait sa palette de couleurs.
- **1978** Avec l'artiste allemand Joseph Beuys, ils donnent un concert de piano à Dusseldorf en mémoire de George Maciunas, fondateur de Fluxus, décédé cette année-là.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre au MAMCS qui se déploie sur plusieurs murs, également en lien avec la musique : Vassily Kandinsky, *Salon de Musique*, 1931 (**1**).
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une invention visuelle et sonore, un instrument de musique unique : Frédéric Kastner, *Pyrophone ou orgue à gaz*, 1876, Musée historique (**2**).
- Une autre installation de Nam June Paik avec un ou plusieurs téléviseurs : *TV Buddha*, 1974 (**3**), composée d'une statue de Bouddha contemplant sa propre image diffusée sur un écran vidéo créant une boucle infinie, ou un « robot » composé de téléviseurs assemblés : *Watchdog II,* 1997 (**4**).
- Une autre œuvre de l'artiste en rapport avec la musique (en collaboration avec une autre artiste) : Nam June Paik et Charlotte Moorman, *Concerto for TV Cello and Videotapes*, 1971 (**5**).
- Une œuvre d'un artiste également considéré comme un des créateurs de l'art vidéo, qui a également collaboré à Fluxus : Wolf Vostell, *Electronic Dé-collage Happening Room*, 1968 (**6**).

1

2

3

4

5

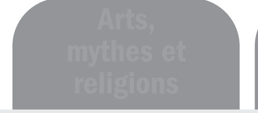
6

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Arts, techniques, expressions

Arts, créations, cultures

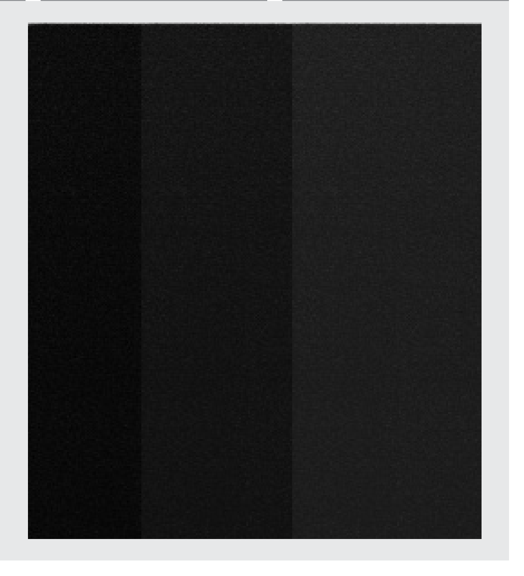
Arts, ruptures, continuités

Sans titre, Trois Noirs

Aurélie NEMOURS

Date(s) de réalisation : **1959-1979**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **116 x 89 cm**

Peintre et poète française
Née à Paris en 1910 et morte à Paris en 2005

Idées à développer

- **Abstrait** / **Figuratif**. **Monochrome** / **Polychrome**. **Composition** : lignes, formes, couleurs.
- **Gestes et intention** de l'artiste. **Temps** de réalisation de l'œuvre.
- **Signification** de l'œuvre. Place de cette œuvre dans la vie de l'artiste.

Repères à connaître

- **1929-1950** Long apprentissage qui la conduit successivement à l'École du Louvre, puis dans les ateliers de Paul Colin, André Lhote et Fernand Léger. Elle a également travaillé en tant qu'affichiste, de cette période, lui est resté l'ordonnancement de la toile selon des rythmes orthogonaux.
- **1949** S'engage dans la voie de l'abstraction.
- Tout au long de sa vie, elle cherche à travers sa peinture les rythmes simples et le recours aux structures primaires en travaillant souvent par séries avec de très légères variations : les *Demeures* **1953-1959**, réalisées au pastel où domine le noir et blanc, et où ne subsistent plus que l'horizontal et le vertical.
- À partir de **1965**, *Rythme du millimètre*, tirets noirs sur fond blanc avec un jeu de symétrie, pour établir un rapport vide / plein.
- **1983-1990** *Structures du silence* où le noir de façon géométrique envahit de plus en plus la toile, rejetant le blanc dans les coins. Et finalement des *Monochromes* ou *Polychromes* (plusieurs monochromes assemblées ensemble).
- Importante donation de l'artiste au MAMCS en **2003**.

Rapprochements à faire

- D'autres œuvres au MAMCS d'Aurélie Nemours.
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre avec la couleur comme sujet de la peinture, à la fois monochrome et polychrome.
- Une œuvre d'un autre artiste qui utilise le noir comme une couleur.
- Une œuvre d'un autre artiste relevant de l'abstraction géométrique (groupe BPMT par exemple).

Quelques conseils pour réussir son exposé

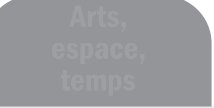
- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Arts, techniques, expressions

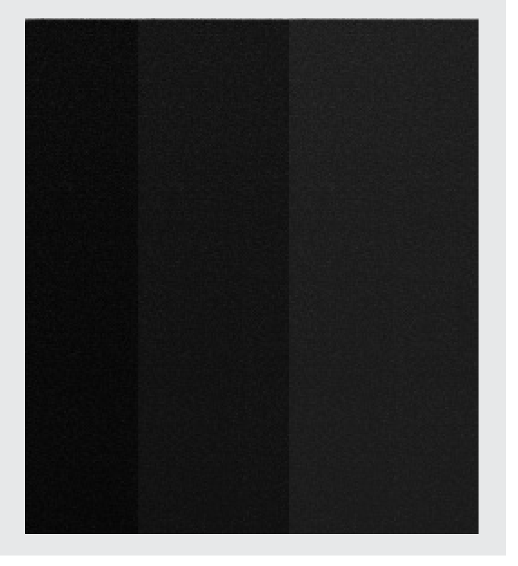

Arts, ruptures, continuités

Sans titre, Trois Noirs
Aurélie NEMOURS

Date(s) de réalisation : **1959-1979**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **116 x 89 cm**

Peintre et poète française
Née à Paris en 1910 et morte à Paris en 2005

Idées à développer

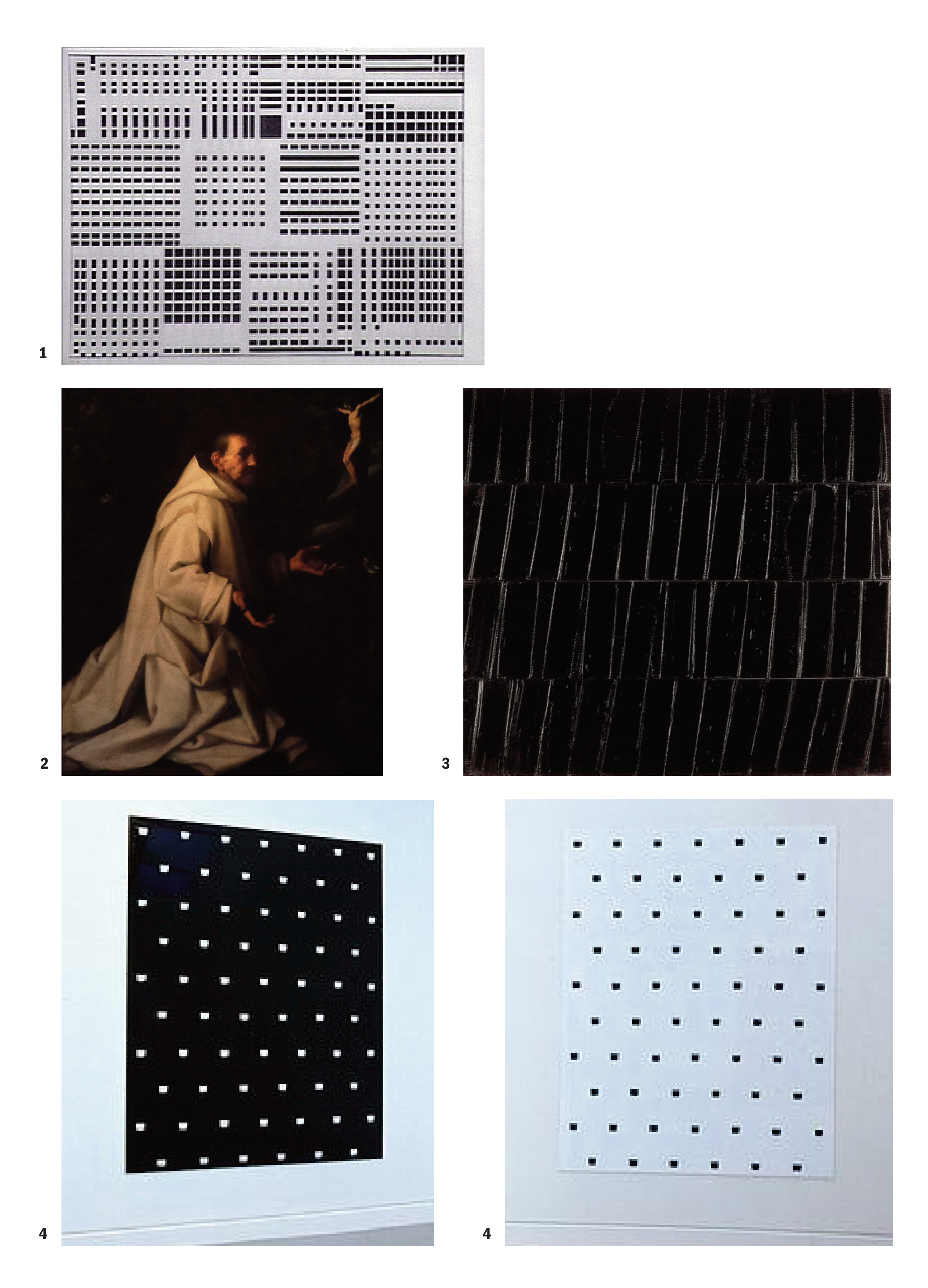
- **Monochrome** / **Polychrome**. Variation de trois nuances de noirs, en trois formes géométriques (rectangle), très peu de contraste. Composition fondée sur l'horizontale et la verticale.
- **Simplification du langage formel** : une couleur à la fois, uniquement des formes issues du carré. **Abstraction géométrique.**
- Geste minutieux de la peintre, couleurs posées en **aplat** dans un strict cadre géométrique, tableau qui a été commencé en 1959 et qui a été **terminé 20 ans plus tard**.
- **Démarche personnelle** de l'artiste sur toute sa vie qui l'a mené à ce genre d'œuvre avec une grande **économie de moyens**, une certaine **austérité**.

Repères à connaître

- **1929-1950** Long apprentissage qui la conduit successivement à l'École du Louvre, puis dans les ateliers de Paul Colin, André Lhote et Fernand Léger. Elle a également travaillé en tant qu'affichiste, de cette période, lui est resté l'ordonnancement de la toile selon des rythmes orthogonaux.
- **1949** S'engage dans la voie de l'abstraction.
- Tout au long de sa vie, elle cherche à travers sa peinture les rythmes simples et le recours aux structures primaires en travaillant souvent par séries avec de très légères variations : les *Demeures* 1953-1959, réalisées au pastel où domine le noir et blanc, et où ne subsistent plus que l'horizontal et le vertical.
- À partir de **1965**, *Rythme du millimètre*, tirets noirs sur fond blanc avec un jeu de symétrie, pour établir un rapport vide / plein.
- **1983-1990** *Structures du silence* où le noir de façon géométrique envahit de plus en plus la toile, rejetant le blanc dans les coins. Et finalement des *Monochromes* ou *Polychromes* (plusieurs monochromes assemblées ensemble).
- Importante donation de l'artiste au MAMCS en **2003**.

Rapprochements à faire

- D'autres œuvres au MAMCS d'Aurélie Nemours : *Vigile*, 1968 (**1**) ou *Quatuor rouge*, 1990.
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre avec une couleur comme sujet de la peinture, à la fois monochrome et polychrome : Bernardino Cesari, *Saint Bruno*, XVIIe siècle, Musée des Beaux-Arts (**2**).
- Une œuvre d'un autre artiste qui utilise le noir comme une couleur : Pierre Soulages, *Peinture 324 x 362 cm*, 1985, Centre Pompidou-MNAM (**3**).
- Une œuvre d'un autre artiste relevant de l'abstraction géométrique : groupe BMPT : Buren-Mosset-Parmentier-Toroni. Niele Toroni, *Black and White*, 1967, MAMCS (**4**).

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Hortus conclusus (Le Jardin clos)

Mimmo PALADINO

Date(s) de réalisation : **1992**
Matériaux et technique(s) : **Bronze et feuille d'or**
Dimensions : **400 x 400 x 100 cm**

Sculpteur et peintre italien
Né à Paduli (Italie) en 1948

Idées à développer

- **Représentation figurative. Formes réalistes / simplifiées.**
  Composition : formes, lignes, couleurs.
- **Bronze**, technique de la **fonte**.
- Pourquoi peut-on parler pour cette sculpture d'animal **psychopompe** ? Mythes sur le cheval.
- **Signification(s)** du titre en latin *Hortus conclusus : Le Jardin clos*.

Repères à connaître

- **1979** Il est l'un des principaux représentants, avec d'autres artistes italiens, du mouvement de la Transavant-garde, qui défend un retour à la peinture. Il participe l'année suivante, à leurs côtés, à la Biennale de Venise. Ses thèmes favoris sont très souvent puisés dans la mythologie.
- **1982** Réalise *Giardino chiuso (Le jardin clos)*, bronze coloré représentant un personnage « psychopompe », conducteur de l'âme des morts avec une barque.
- **1984** Première exposition rétrospective dans un espace public à Munich.
- **1990** Réalisation de la *Montagne de Sel*, décor scénographique pour l'opéra *La Fiancée de Messine*, à Gibellina (Sicile). Cette œuvre monumentale est composée d'un monticule circulaire en béton duquel émergent des chevaux noirs en bois dans différentes positions. Cet animal est récurrent dans l'œuvre de Paladino.
- **1992** *Hortus conclusus*, installation réalisée pour le jardin du couvent Saint-Dominique à Benevento, ville de résidence de l'artiste. On y retrouve notamment le cheval en bronze et au masque d'or comme celui du MAMCS, installé sur la crête d'un mur, au sein d'un jardin de sculptures.
- **1995** Dans le cadre de la rétrospective organisée au Palazzo Reale, il reproduit la *Montagne de Sel* sur le piazza del Plebiscito à Naples.
- **2011** À Milan, une *Montagne de Sel* est installée près du Duomo (cathédrale).

Rapprochements à faire

- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre (peinture, sculpture) avec une représentation d'un ou plusieurs chevaux.
- D'autres sculptures de l'artiste avec la figure du cheval.
- Une sculpture antique de cheval dont les formes ont également été simplifiées.
- Une sculpture antique de cheval dont les formes ont également été simplifiées.
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre en lien avec le titre *Hortus conclusus* en référence à la représentation médiévale de la Vierge à l'Enfant dans le jardin du Paradis.

- Dans l'un des musées de Strasbourg, un véhicule qui permet de voyager dans le monde des morts.
- Des animaux fantastiques, mythologiques en lien avec le cheval. Dans les livres d'*Harry Potter* de J.K. Rowling notamment, plusieurs types de créatures sont issues du cheval.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Hortus conclusus (Le Jardin clos)
Mimmo PALADINO

Date(s) de réalisation : **1992**
Matériaux et technique(s) : **Bronze et feuille d'or**
Dimensions : **400 x 400 x 100 cm**

Sculpteur et peintre italien
Né à Paduli (Italie) en 1948

Idées à développer

- **Sculpture figurative en ronde-bosse plus grande que nature** d'un cheval dont les différentes **parties** du corps ont été simplifiées, **géométrisées**. Sans oreilles, crinière, ni queue. Pattes = poutres, corps = presque un rectangle aux angles arrondis, encolure et tête = triangles.
- **Bronze**, technique de la **fonte**. Réalisation de moules pour couler les différentes parties, avant de les assembler. Dorure à la feuille d'or sur la gueule du cheval, comme un masque. Fort **contraste de couleurs** entre les deux matières.
- **Hiératisme**, **immobilité** du cheval placé ici sur le toit du musée. Animal « psychopompe », qui est le **véhicule du voyage mystique entre la vie et la mort** dans de nombreuses civilisations et mythes fondateurs : Inde, Japon, Sibérie, Allemagne.
- Titre qui fait référence à une œuvre précédente de l'artiste, représentant un personnage guidant l'âme des morts, lien avec **l'au-delà**. Même figure du cheval intégré dans un jardin de sculptures à Benevento, en référence au jardin du Paradis, sujet classique dans la représentation médiévale de la Vierge à l'Enfant.

Repères à connaître

- **1979** Il est l'un des principaux représentants, avec d'autres artistes italiens, du mouvement de la Transavant-garde, qui défend un retour à la peinture. Il participe l'année suivante, à leurs côtés, à la Biennale de Venise. Ses thèmes favoris sont très souvent puisés dans la mythologie.
- **1982** Réalise *Giardino chiuso (Le jardin clos)*, bronze coloré représentant un personnage « psychopompe », conducteur de l'âme des morts avec une barque.
- **1984** Première exposition rétrospective dans un espace public à Munich.
- **1990** Réalisation de la *Montagne de Sel*, décor scénographique pour l'opéra *La Fiancée de Messine*, à Gibellina (Sicile). Cette œuvre monumentale est composée d'un monticule circulaire en béton duquel émergent des chevaux noirs en bois dans différentes positions. Cet animal est récurrent dans l'œuvre de Paladino.
- **1992** *Hortus conclusus*, installation réalisée pour le jardin du couvent Saint-Dominique à Benevento, ville de résidence de l'artiste. On y retrouve notamment le cheval en bronze et au masque d'or comme celui du MAMCS, installé sur la crête d'un mur, au sein d'un jardin de sculptures.

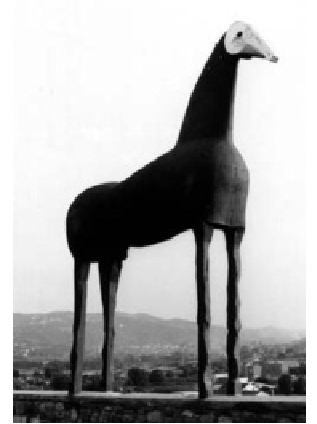
- **1995** Dans le cadre de la rétrospective organisée au Palazzo Reale, il reproduit la *Montagne de Sel* sur le piazza del Plebiscito à Naples.
- **2011** À Milan, une *Montagne de Sel* est installée près du Duomo (cathédrale).

Rapprochements à faire

- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre (peinture, sculpture) avec une représentation d'un ou plusieurs chevaux : Zanobi Strozzi, *Cortège des rois mages*, vers 1445 (**1**) ou Antoine-Louis Barye, *Cheval turc*, XIXe siècle, tous les deux au Musée des Beaux-Arts (**2**).
- D'autres sculptures de l'artiste avec la figure du cheval: *Giardino Chiuso*, *Hortus Conclusus*, 1992 (**3**), jardin de sculptures du couvent Saint- Dominique, Benevento. *Montagne de Sel*, 1990, Gibellina (**4**). *Le Cheval*, 2006, Musée d'art contemporain, Naples (**5**).
- Une sculpture antique de cheval dont les formes ont également été simplifiées : *Haniwa cheval*, sculpture funéraire, Japon, VIe - IVe siècle av. J.-C., Musée Guimet (**6**).
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre en lien avec le titre *Hortus conclusus* en référence à la représentation médiévale de la Vierge à l'Enfant dans le jardin du Paradis. Maître de la légende de Sainte Madeleine, *La Vierge au jardinet,* fin XVe siècle, Musée des Beaux-Arts (**7**).
- Dans l'un des musées de Strasbourg, un véhicule qui permet de voyager dans le monde des morts : *Reconstitution d'un char funéraire*, âge du Fer, tumulus princier d'Ohnenheim, Musée Archéologique (**8**).
- Des animaux fantastiques, mythologiques en lien avec le cheval. Dans *Harry Potter* de J.K. Rowling notamment, plusieurs types de créatures sont issues du cheval : les licornes, les centaures, les hippogriffes, les sombrals.

1

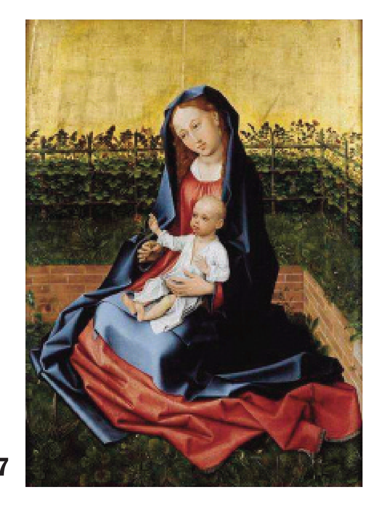

2

3

4

5

6

7

8

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | **Arts, espace, temps** | Arts, États et pouvoir | **Arts, ruptures, continuités**

Barroco
Javier PEREZ

Date(s) de réalisation : **1996**
Matériaux et technique(s) : **Intestins de vache, lacets**
Dimensions : **150 x 140 x 110 cm**

Artiste espagnol
Né à Bilbao en 1968

Idées à développer

- **Objet** ou **œuvre d'art** ? Vêtement, objet lié au **corps**, comme une enveloppe, une seconde peau.
- Technique : usage de **matériaux organiques. Procédé et gestes** de l'artiste.
- **Composition** : lignes, formes, couleurs, matière.
- **Explique les oppositions suivantes** : apparition / disparition ; intérieur / extérieur ; sale/bon, beau ; légèreté/ massivité ; immobilité / mouvement, ; ordinaire / précieux ; répugnant/délicat ; nature/culture.
- **Signification(s) / traduction(s) du titre / références dans l'histoire de l'art.**

Repères à connaître

- **1968** Naissance de Javier Perez à Bilbao (Espagne).
- A étudié à l'École des Beaux-Arts de Bilbao et de Paris.
- **1996** Exposition *Estancias* au Musée d'Art moderne de Strasbourg (Ancienne Douane). Par une pratique de dessin, de sculpture et de vidéo, Javier Pérez produit une œuvre liée au corps. Il s'intéresse plus particulièrement à la notion d'interfaces entre son corps et le monde, entre l'extérieur et l'intérieur et utilise pour cela des matières organiques (crin de cheval, cuir, intestins de vache), des matériaux végétaux (coton, latex), ou des matériaux employés dans la fabrication de prothèses (silicone, porcelaine). Il travaille l'ambiguïté que crée certains matériaux bruts ou minutieusement travaillés, et questionne ainsi les notions d'intérieur / d'extérieur, de beauté/ répulsion.
- **2001** Représente l'Espagne à la Biennale de Venise.
- **2007** Nommé pour le premier Prix du dessin de la Fondation Daniel et Florence Guerlain.

Rapprochements à faire

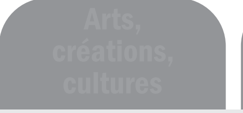
- La peinture ancienne espagnole célèbre qui a inspiré l'artiste pour cette œuvre, notamment la forme de la robe. Et la réintérprétation de cette œuvre par Picasso.
- La vidéo-performance de l'artiste où cette robe apparait.
- Au Musée des Beaux-Arts de Strasbourg, la peinture française du XVIIIe siècle, représentant une jeune femme avec une précieuse robe à panier et un chapeau très imposants. Voir aussi la reconstitution de la robe au Musée Historique.
- Une autre œuvre de Perez réalisée en partie avec le même type de matériau.
- Une robe œuvre d'art d'un autre artiste contemporain à base de matière animale ; et dont l'idée a ensuite été réutilisée par une chanteuse célèbre.
- Une peinture ancienne d'un célèbre artiste hollandais du XVIIe siècle, qui questionne également les notions de beau / répugnant, à propos de matière organique.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
    - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
    - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
    - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
    - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Arts, techniques, expressions

Arts, espace, temps

Arts, ruptures, continuités

Barroco

Javier PEREZ

Date(s) de réalisation : **1996**
Matériaux et technique(s) : **Intestins de vache, lacets**
Dimensions : **150 x 140 x 110 cm**

Artiste espagnol
Né à Bilbao en 1968

Idées à développer

- Robe à panier (tournure/crinoline), composée d'un corset et d'une jupe très ample et volumineuse sur les hanches, dans les tons beige, avec un jeu de transparence. Jeu de courbes échancrées opposées au bas de la robe presque déchiquetée. Objet vestimentaire **ambivalent** (œuvre ou **objet d'art** ?) renvoyant formellement à l'Histoire (Cour d'Espagne, protocole, mode), et matériellement aux conventions sociales : ce qui est considéré comme beau, bon ou sale et grossier.
- Usage de **matériaux organiques** réputés sales, des intestins de vache, mais ici lavés et séchés donnant un **aspect fragile et délicat** aux couleurs douces et chaudes**.**
- **Oppositions :** apparition / disparition ; intérieur / extérieur ; sale/bon, beau ; légèreté/ massivité ; immobilité / mouvement, ; ordinaire / précieux ; répugnant/délicat ; nature/culture.
- **Signification(s) / traduction(s) du titre/ Références** *Barocco* (baroque) signifie « perle irrégulière ». Ce terme était utilisé au XVIIIe siècle dans un sens péjoratif, pour désigner un style artistique contraire aux règles classiques, extravagant, voire de mauvais goût. Par ce titre, l'artiste inscrit également son œuvre dans l'histoire de l'art, et précisément celle du baroque dans la peinture espagnole de la fin du XVIIe siècle. Il fait référence aux séries de Vélasquez consacrées aux *Ménines*, qu'il a souvent étudié au musée du Prado à Madrid. Il se place à la suite de Picasso qui en avait déjà fait une réinterprétation en 1957.

Repères à connaître

- **1968** Naissance de Javier Perez à Bilbao (Espagne).
- A étudié à l'École des Beaux-Arts de Bilbao et de Paris.
- **1996** Exposition *Estancias* au Musée d'Art moderne de Strasbourg (Ancienne Douane). Par une pratique de dessin, de sculpture et de vidéo, Javier Pérez produit une œuvre liée au corps. Il s'intéresse plus particulièrement à la notion d'interfaces entre son corps et le monde, entre l'extérieur et l'intérieur et utilise pour cela des matières organiques (crin de cheval, cuir, intestins de vache), des matériaux végétaux (coton, latex), ou des matériaux employés dans la fabrication de prothèses (silicone, porcelaine). Il travaille l'ambiguïté que crée certains matériaux bruts ou minutieusement travaillés, et questionne ainsi les notions d'intérieur / d'extérieur, de beauté/ répulsion.
- **2001** Représente l'Espagne à la Biennale de Venise.
- **2007** Nommé pour le premier Prix du dessin de la Fondation Daniel et Florence Guerlain.

Rapprochements à faire

- La peinture ancienne espagnole célèbre qui a inspiré l'artiste pour cette œuvre, notamment la forme de la robe : Diego Vélasquez, *Las Meninas (Les Ménines)*, 1656 , Musée du Prado, Madrid. (**1**) Et la réintérprétation

de cette œuvre par Picasso : *Les Ménines*, 1957, Musée Picasso, Barcelone (**2**).

- La vidéo-performance de l'artiste où cette robe apparait : *Barocco,* 1998, réalisée appartements du Musée des arts décoratifs de Strasbourg, pour l'exposition *Estancias,* où l'on voit l'artiste travailler les intestins dont la robe est faite, et la robe portée par un modèle (**3**).
- Au Musée des Beaux-Arts de Strasbourg, la peinture française du XVIIIe siècle, représentant une jeune femme avec une précieuse robe à panier et un chapeau très imposants : Nicolas de Largillière, *La Belle Strasbourgeoise*, 1703 (**4**). Voir aussi la reconstitution de la robe au Musée Historique.
- Une autre œuvre de Perez réalisée en partie avec le même type de matériau : *Virgo Mater*, résine et boyaux de porc séchés, 2012 (**5**).
- Une robe œuvre d'art d'un autre artiste contemporain à base de matière animale ; et dont l'idée a ensuite été réutilisée par une chanteuse célèbre : Jana Sterback, *Vanitas, robe de chair pour albinos anorexique*, 1987 (**6**), en viande de bœuf, puis plagiée par Lady Gaga (**7**).
- Une peinture ancienne d'un célèbre artiste hollandais du XVIIe siècle, qui questionne également les notions de beau / répugnant, à propos de matière organique : Rembrandt, *Le Boeuf écorché*, 1655, Musée du Louvre (**8**).

1

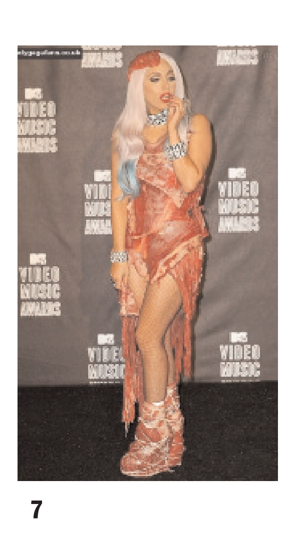
2

3

4

5

6

7

8

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom ....

Classe ....

Arts, techniques, expressions

Arts, ruptures, continuités

Femme à la guitare

Pablo PICASSO

Date(s) de réalisation : **1924**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **124 x 87 cm**

Peintre espagnol (également dessinateur, graveur, sculpteur, céramiste, etc.)
Né à Malaga (Espagne) en 1881
et mort à Mougins en 1973

Idées à développer

- **Abstraction** / **Figuration**.
  Formes réalistes / **simplifiées** / **déformées**.
  Composition : formes, lignes, couleurs.
  Trouve les **oppositions**.
- **Gestes et outils** du peintre. **Technique du grattage**. Où dans l'œuvre, comment ?
- **Intention** de l'artiste. **Portrait** ? Idée de **volumes ? Mouvement** ?
- Référence à certains éléments du **cubisme**, lesquels ?
- Trouve la touche d'**humour** laissée par Picasso.

Repères à connaître

- **1881** Naissance de Pablo Ruiz Blasco y Picasso à Malaga, considéré comme un génie de l'art moderne.
- **1889** Picasso peint son premier tableau à l'huile, *Le Picador*, qu'il conservera toute sa vie.
- **1901** Commence à signer ses tableaux du nom de sa mère : Picasso.
- **1904** S'installe définitivement en France, d'abord à Paris.
- **1907** Peint *Les Demoiselles d'Avignon* (MOMA New York), toile qui est le point de départ d'un mouvement essentiel pour l'art du XXe siècle : **le cubisme**, qu'il invente avec son ami Georges Braque. Il travaille alors pendant quelques années à des peintures et des sculptures par une représentation du monde totalement neuve. Il brise les formes de portraits ou de natures mortes, pour les donner à voir sous des formes géométriques, selon plusieurs points de vue (éclatement du volume en différentes facettes), en réduisant sa gamme chromatique.
- **À partir des années 1920** Picasso revient à une peinture plus « classique ».
- **1925** Participe à la première exposition surréaliste avec Jean Arp, Giorgio De Chirico, Max Ernst, Paul Klee, André Masson et Joan Miro, qui marque une nouvelle période dans la carrière de l'artiste, avec des toiles plus violentes.

Rapprochements à faire

- Une œuvre issue du cubisme au MAMCS d'un autre artiste, également avec une guitare.
- Une œuvre (peinture ou sculpture) cubiste de Picasso représentant le même sujet (ou un élément) que ce tableau.
- Une œuvre d'art contemporain au MAMCS qui rend hommage à Picasso et à ses toiles cubistes.
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre avec une palette chromatique réduite.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Femme à la guitare

Pablo PICASSO

Date(s) de réalisation : **1924**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **124 x 87 cm**

Peintre espagnol (également dessinateur, graveur, sculpteur, céramiste, etc.)
Né à Malaga (Espagne) en 1881
et mort à Mougins en 1973

Idées à développer

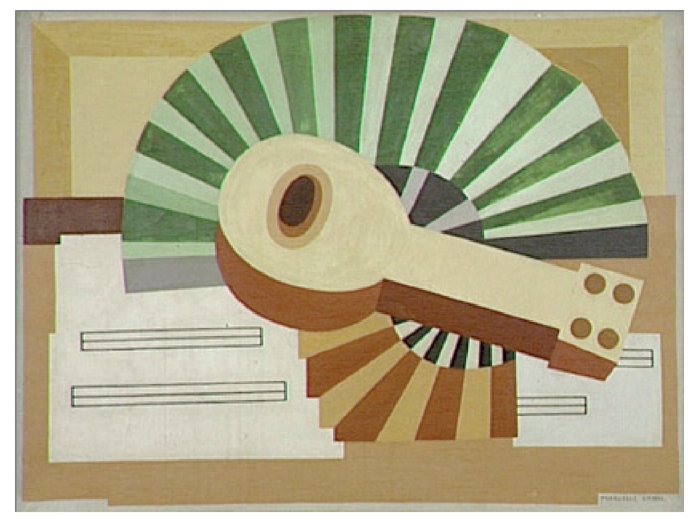
- Peinture de format vertical aux **éléments figuratifs simplifiés**, déformés représentant une femme nue debout de trois-quarts, tenant une guitare. Jeu d'**oppositions** entre les larges aplats noirs et gris, et le tracé clair des contours du modèle, mais aussi entre les lignes courbes de la femme, et les lignes géométriques brisées de la guitare. **Réduction de la gamme chromatique** à trois couleurs : noir, beige et gris.
- **Tracé** de la silhouette féminine par une ligne qui trace les contours. Elle apparaît par le **grattage** de la peinture noire qui laisse apparaître le fond beige en dessous. Rapprochement avec la technique de la **gravure**.
- **Pas un portrait**, sujet qui devient un prétexte à un **jeu graphique** pour jouer sur les lignes et les volumes.
- Peinture qui rappelle **certains éléments du cubisme** : simplification des formes, gamme chromatique limitée, le sujet lui-même, un nu féminin, et une guitare, instrument de musique très souvent représenté dans les œuvres cubistes. Plans géométriques colorés qui rappellent les papiers collés.
- Touche d'**humour** : le nombril de la femme correspond ici au trou de la guitare.

Repères à connaître

- **1881** Naissance de Pablo Ruiz Blasco y Picasso à Malaga, considéré comme un génie de l'art moderne.
- **1889** Picasso peint son premier tableau à l'huile, *Le Picador*, qu'il conservera toute sa vie.
- **1901** Commence à signer ses tableaux du nom de sa mère : Picasso.
- **1904** S'installe définitivement en France, d'abord à Paris.
- **1907** Peint *Les Demoiselles d'Avignon* (MOMA New York), toile qui est le point de départ d'un mouvement essentiel pour l'art du XXe siècle : **le cubisme**, qu'il invente avec son ami Georges Braque. Il travaille alors pendant quelques années à des peintures et des sculptures par une représentation du monde totalement neuve. Il brise les formes de portraits ou de natures mortes, pour les donner à voir sous des formes géométriques, selon plusieurs points de vue (éclatement du volume en différentes facettes), en réduisant sa gamme chromatique.
- **À partir des années 1920** Picasso revient à une peinture plus « classique ».
- **1925** Participe à la première exposition surréaliste avec Jean Arp, Giorgio De Chirico, Max Ernst, Paul Klee, André Masson et Joan Miro, qui marque une nouvelle période dans la carrière de l'artiste, avec des toiles plus violentes.

Rapprochements à faire

- Une œuvre issue du cubisme au MAMCS d'un autre artiste : Marcelle Cahn, *Guitare et éventail*, vers 1926 (**1**).
- Une œuvre cubiste de Picasso représentant le même sujet (ou un élément) que ce tableau : par exemple *Jeune femme à la Mandoline*, 1910, MOMA New York (**2**). Ou une sculpture : *Guitare en tôle*, 1914, MOMA New York (**3**).
- Une œuvre d'art contemporain au MAMCS qui rend hommage à Picasso et à ses toiles cubistes : Arman, *Hommage au cubisme*, 1974 (**4**).
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre avec une palette chromatique réduite : Louis-Frédéric Schutzenberger, *Portrait d'homme*, 1897, Musée des Beaux-Arts (**5**).

1

2

3

4

5

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom ....
Classe ....

Strasbourg.eu
MUSÉES DE LA VILLE DE STRASBOURG

Arts, techniques, expressions

Arts, espace, temps

Arts, ruptures, continuités

Le penseur

Auguste RODIN

Date(s) de réalisation : **1904**
Matériaux et technique(s) : **Plâtre sur armature métallique et plateau en bois**
Dimensions : **183 x 156 x 142 cm**

Sculpteur français
Né à Paris en 1840
et mort à Meudon en 1917

Idées à développer

- **Sculpture figurative**. **Relief** / **Ronde-bosse** ?
- **Source littéraire** : titre, auteur, sujet.
- **Technique**, **outils et matériau**. Comment procède-t-on à la fonte d'un bronze, à quoi sert le plâtre ? Qu'est-ce qu'une œuvre originale, un tirage ?
- **Style** ? Influence ?
- **Signification**(**s**) de l'œuvre. Pourquoi avoir choisi de représenter cet homme nu ?

Repères à connaître

- Après trois échecs successifs pour entrer à l'École des Beaux-Arts (**1857-1859**), il devient sculpteur à tout faire dans une entreprise de maçonnerie et de décoration.
- **1876** Pendant son voyage d'étude en Italie, à Florence et à Rome, il découvre la sculpture de Michel-Ange, qu'il admire par-dessus tout.
- **1880** Rodin reçoit une commande de l'État d'une porte décorative. Cette commande officielle le fait rentrer dans le cercle des sculpteurs célèbres. Ce sera son grand projet de la *Porte de l'Enfer*, porte qui ne sera finalement jamais installée à l'endroit prévu.
- **1881** Dans le cadre de ce projet, l'artiste réalise *Le Penseur*.
- **1904** Présentation du grand *Penseur* en plâtre à la Société internationale de Londres, puis au Salon de Paris.
- **1906** Le peuple de Paris, par une souscription (dons d'argent en vue de la réalisation d'une œuvre) offre un grand bronze du *Penseur* à la mairie.
- **1907** La ville de Strasbourg achète le grand plâtre du *Penseur*, que Rodin est venu lui-même présenter au palais Rohan lors de l'exposition d'art français contemporain, dont il présidait le comité, et organisée par la Société des Amis des Arts de Strasbourg.

Rapprochements à faire

- Un nu masculin de l'artiste de la Renaissance qui a marqué Rodin lors de son voyage d'étude en Italie.
- Dans l'un des musées de Strasbourg, un nu masculin de la Renaissance italienne (peinture).
- L'œuvre décorative monumentale dont *Le Penseur* est issu.
- Une autre œuvre de Rodin faisant partie du même projet monumental, issue de la même source littéraire que *Le Penseur*.
- Une œuvre d'un autre sculpteur qui s'est inspiré de la même source littéraire que *Le Penseur*, sujet également représenté par Rodin.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Le penseur

Auguste RODIN

Date(s) de réalisation : **1904**
Matériaux et technique(s) : **Plâtre sur armature métallique et plateau en bois**
Dimensions : **183 x 156 x 142 cm**

Sculpteur français
Né à Paris en 1840
et mort à Meudon en 1917

Idées à développer

- **Nu masculin en ronde-bosse** (sculpture en trois dimensions posée sur un socle, dont on peut faire le tour), **plus grand que nature**, qui faisait partie d'un projet de porte monumentale décorative *La Porte de l'Enfer*.
- Rodin travaille ensuite sur *Le Penseur* de manière isolée, comme une œuvre autonome.
- **Source littéraire** pour cette porte : *La Divine Comédie*, par Dante Aligheri, du XIVe siècle, écrit en italien, en trois parties : *L'Enfer, Le Purgatoire et le Paradis*.
- Technique et matériau : **modelage d'origine**, qui date de 1880 en plâtre sur une armature métallique d'environ 80 cm de haut. Puis quand *Le Penseur* devient une oeuvre autonome, **agrandissement** du modèle original **en plâtre** toujours avec une armature métallique visée sur une base en bois, **en vue de la réalisation d'un bronze**, où l'on procède alors par **fonte**.
- **Expressivité du corps et du mouvement** d'un homme, dans une posture de méditation. **Puissante musculature** inspirée de la sculpture de la renaissance italienne de **Michel-Ange**.
- Par le nu (qui permet de représenter un homme, quelque soit l'époque, le lieu, son statut social), figure **universelle** de l'homme qui s'interroge sur la **condition humaine**. **Symbolisme**.

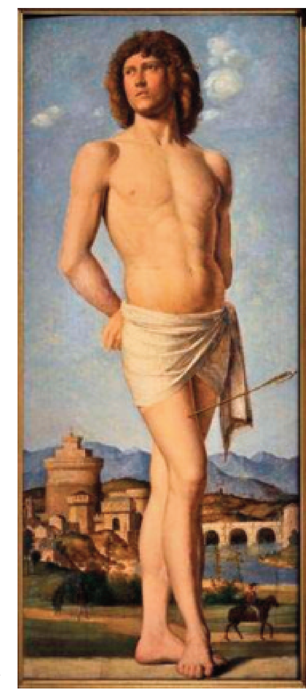
Repères à connaître

- Après trois échecs successifs pour entrer à l'École des Beaux-Arts (**1857-1859**), il devient sculpteur à tout faire dans une entreprise de maçonnerie et de décoration.
- **1876** Pendant son voyage d'étude en Italie, à Florence et à Rome, il découvre la sculpture de Michel-Ange, qu'il admire par-dessus tout.
- **1880** Rodin reçoit une commande de l'État d'une porte décorative. Cette commande officielle le fait rentrer dans le cercle des sculpteurs célèbres. Ce sera son grand projet de la *Porte des Enfers*, porte qui ne sera finalement jamais installée à l'endroit prévu.
- **1881** Dans le cadre de ce projet, l'artiste réalise *Le Penseur*.
- **1904** Présentation du grand *Penseur* en plâtre à la Société internationale de Londres, puis au Salon de Paris.
- **1906** Le peuple de Paris, par une souscription (dons d'argent en vue de la réalisation d'une œuvre) offre un grand bronze du *Penseur* à la mairie.
- **1907** La ville de Strasbourg achète le grand plâtre du *Penseur*, que Rodin est venu lui-même présenter au palais Rohan lors de l'exposition d'art français contemporain, dont il présidait le comité, et organisée par la Société des Amis des Arts de Strasbourg.

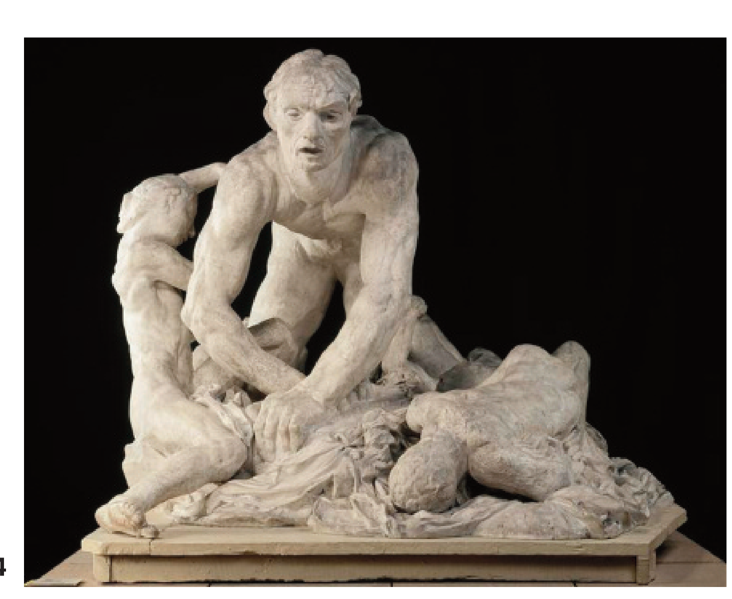
Rapprochements à faire

- Un nu masculin de Michel-Ange, artiste qui a marqué l'œuvre de Rodin : *Esclave mourant*, marbre, 1513-1515, Musée du Louvre (**1**).
- Dans l'un des musées de Strasbourg, un nu masculin de la Renaissance italienne : Cima da Conegliano, *Saint Sébastien*, vers 1502, Musée des Beaux-Arts (**2**).
- L'œuvre monumentale et décorative dont le Penseur est issu : *La Porte de l'Enfer*, plâtre, 1880-1917, Musée d'Orsay, une autre en bronze au musée Rodin (**3**).
- Une autre œuvre de Rodin travaillé comme sujet autonome, issue de *La Porte de l'Enfer : Ugolin*, 1882-1906, plâtre, Musée d'Orsay (**4**).
- Une œuvre d'un autre sculpteur qui s'est inspiré également de *La Divine Comédie* : Jean-Baptiste Carpeaux, *Ugolin*, 1862, bronze, Musée d'Orsay (**5**).

1

2

3

4

5

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom ....

Classe ....

Arts, techniques, expressions

Arts, créations, cultures

Arts, ruptures, continuités

Dame aux Cygnes

Charles SPINDLER

Date(s) de réalisation : **1903**
Matériaux et technique(s) : **Paravent en marqueterie de chêne**
Dimensions : **179 x 192 x 2,8 cm**

Né en 1865 à Boersch (Bas Rhin), mort en 1938 à Saint-Léonard.
Ébéniste, marqueteur français.

Idées à développer

- **Composition** du meuble et du « **tableau en marqueterie** ». Figuratif. Lignes, formes, couleurs, plans. Trouve les **oppositions** / les **correspondances**.
- Fonction du paravent. Pourquoi parle-t-on d'objet d'**art décoratif** ?
- **Technique** et **matériaux**.
- Quelle pourrait être cette **histoire** ? Quelle **atmosphère** ?

Repères à connaître

- **1890** Après avoir suivi une formation en Allemagne et en France pour devenir peintre, il fonde avec d'autres artistes et écrivains alsaciens le **Cercle de Saint-Léonard**, du nom du village où ils se réunissaient. C'est l'époque où, en Allemagne (Jugendstil) comme en France (Art Nouveau), de nombreux artistes réfléchissent à la façon de mêler le beau et l'utile, dans « les **arts décoratifs** ».
- Spindler s'est intéressé à de nombreux domaines de la création artistique : il est à la fois peintre, dessinateur, illustrateur et affichiste, créateur de meubles, de services de table et de cartons pour panneaux décoratifs.
- Vers **1898**-**1899**, il produit ses premières pièces de mobilier : petites tables, paravents...
- Atelier d'ébénisterie-marqueterie Spindler qui est toujours en activité aujourd'hui, dirigé par le petit-fils de Charles Spindler.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de Charles Spindler où il utilise la technique de la marqueterie.
- Une peinture symboliste de l'artiste Arnold Böcklin dont la composition est proche de cette œuvre.
- Un objet d'art décoratif de la période 1900 au MAMCS (Art Nouveau en France, Jugendstil en Allemagne, Arts and Crafts au Royaume-Uni).
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre à l'atmosphère mystérieuse, avec une présence humaine au sein d'un paysage avec des arbres et de l'eau.
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre avec emploi de la technique de marqueterie de bois.
- Un conte en rapport avec les animaux représentés.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Arts, techniques, expressions

Arts, ruptures, continuités

Dame aux Cygnes

Charles SPINDLER

Date(s) de réalisation : **1903**
Matériaux et technique(s) : **Paravent en marqueterie de chêne**
Dimensions : **179 x 192 x 2,8 cm**

Né en 1865 à Boersch (Bas Rhin), mort en 1938 à Saint-Léonard.
Ébéniste, marqueteur français.

Idées à développer

- **Paravent** « en trois feuilles » de **marqueterie de bois**, avec un encadrement en bois sculpté. Chaque volet est en deux parties, la partie basse occupée par un panneau de bois sans représentation, décoratif. Dans la partie supérieure, un paysage est représenté de manière continue sur les trois feuilles.
- « **Tableau en marqueterie** ». Utilisation des essences de bois comme un peintre choisirait les couleurs de sa palette. **Composition** à la manière d'une **peinture** : lignes horizontales pour figurer les rives et l'étendue d'eau, lignes verticales des arbres dessinant un triangle (les plus petits sur les côtés, les plus grands au centre) dont le sommet sur le panneau central est situé sur la même ligne que la dame. **Contraste** dans le panneau central entre les grands arbres aux tons foncés et la blancheur des cygnes et de la silhouette féminine, jeu sur les **effets de texture** avec les différents bois, pour suggérer différents arbres.
- Objet d'**art décoratif**, à la fois beau et utile, pièce de mobilier servant de paravent (pour se protéger des courants d'air, de la lumière ou s'isoler).
- **Atmosphère poétique**, **mystérieuse** caractéristique du **symbolisme** : jeune femme habillée d'une longue robe drapée blanche, songeuse la main sur le menton, qui semble contempler cette étendue d'eau où évoluent six cygnes.

Repères à connaître

- **1890** Après avoir suivi une formation en Allemagne et en France pour devenir peintre, il fonde avec d'autres artistes et écrivains alsaciens le **Cercle de Saint-Léonard**, du nom du village où ils se réunissaient. C'est l'époque où, en Allemagne (Jugendstil) comme en France (Art Nouveau), de nombreux artistes réfléchissent à la façon de mêler le beau et l'utile, dans « les **arts décoratifs** ».
- Spindler s'est intéressé à de nombreux domaines de la création artistique : il est à la fois peintre, dessinateur, illustrateur et affichiste, créateur de meubles, de services de table et de cartons pour panneaux décoratifs.
- Vers **1898-1899**, il produit ses premières pièces de mobilier : petites tables, paravents...
- Atelier d'ébénisterie-marqueterie Spindler qui est toujours en activité aujourd'hui, dirigé par le petit-fils de Charles Spindler.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de Charles Spindler où il utilise la technique de la marqueterie : *Dame à la Licorne*, 1925, MAMCS (**1**).
- Une peinture symboliste de l'artiste suisse Arnold Böcklin dont la composition est proche de cette œuvre : *L'Île aux morts* (plusieurs versions, ici celle de 1886, Leipzig, Musée des Beaux-Arts) (**2**).

- Un objet d'art décoratif de la période 1900 (Art Nouveau en France, Jugendstil en Allemagne, Arts and Crafts au Royaume-Uni). Au MAMCS, par exemple : Charles Spindler, *Chaise à dossier Pensée*, 1902 (**3**).
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre à l'atmosphère mystérieuse, avec une présence humaine au sein d'un paysage avec des arbres et de l'eau : François-Louis Français, *Daphnis et Chloé*, 1872, Musée des Beaux-Arts (**4**).
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre avec emploi de la technique de la marqueterie de bois : *Bureau cylindre estampillé Teuné*, XVIIIe siècle, Musée des Arts décoratifs (**5**).
- Le conte des frères Grimm, *Les Six Cygnes*.

1

2

3

4

5

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom ....

Classe ....

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | **Arts, ruptures, continuités**

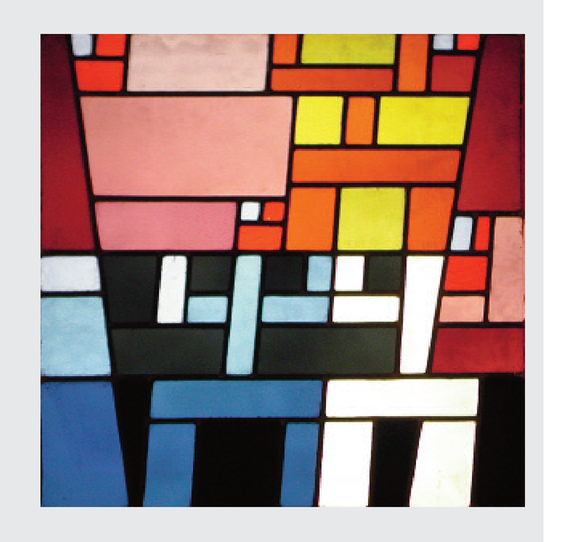

Composition abstraite désaxée

Sophie TAEUBER-ARP

Date(s) de réalisation : **vers 1926-27**
Matériaux et technique(s) : **Verre et plomb**
Dimensions : **46 x 44 cm**

Peintre, sculptrice suisse puis française
Née à Davos (Suisse) en 1889
et morte à Zurich (Suisse) en 1943

Idées à développer

- **Composition** : formes, lignes, couleurs.
  Figuration / **Abstraction**. **Simplicité** / **Complexité**.
  Transparence / **Opacité**.
  Trouve les **oppositions** / les **correspondances**.
- Fonction du vitrail, pourquoi parle-t-on d'objet d'**art appliqué** ?
- Technique du **vitrail** : **matériaux**, **réalisation**.
- **Emplacement d'origine** du vitrail ? Qui était le **commanditaire** ?

Repères à connaître

- **1907-1914** Études d'arts décoratifs à Saint-Gall, Munich et Hambourg,
- **1915** Fait la connaissance à Zurich du poète, peintre et sculpteur Hans Arp, son futur époux. Cette époque marque le début de leur longue collaboration artistique.
- **1915-1918** Se produit régulièrement comme danseuse lors des soirées Dada, organisées au Cabaret Voltaire. Enseigne la création des textiles à l'école des Beaux-Arts de Zurich (jusqu'en 1929).
- **1922-1925** Épouse Hans Arp et s'installe à Paris. Fréquente les artistes surréalistes. Début de ses compositions figuratives géométriques.
- **1926** Revient à Strasbourg avec Hans pour obtenir la naturalisation française. Ils se voient confier la commande de moderniser l'aile droite de *l'Aubette*, que les frères Paul et André Horn ont reçu en concession de la ville de Strasbourg. Le projet des frères Horn est d'en faire un établissement de loisirs d'un genre nouveau combinant restaurant, bar, salon de thé, pâtisserie, salle de billard, ciné-dancing, salle des fêtes. Avec leur accord, les époux Arp font appel à la fin de 1926 pour diriger les travaux à Theo Van Doesburg, peintre, architecte et fondateur du mouvement *De Stijl* en 1917. La même année, Sophie se voit confier la décoration de l'appartement de Paul Horn.

Rapprochements à faire

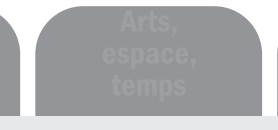
- Un autre vitrail, ancien ou moderne, au MAMCS ou dans l'un des musées de Strasbourg.
- Une autre œuvre de l'artiste au MAMCS avec des formes géométriques colorées.
- L'œuvre d'art totale à laquelle l'artiste a collaboré.
- Une œuvre d'un autre artiste également composée de lignes noires et de formes rectilignes de couleurs primaires (*De Stijl*).

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

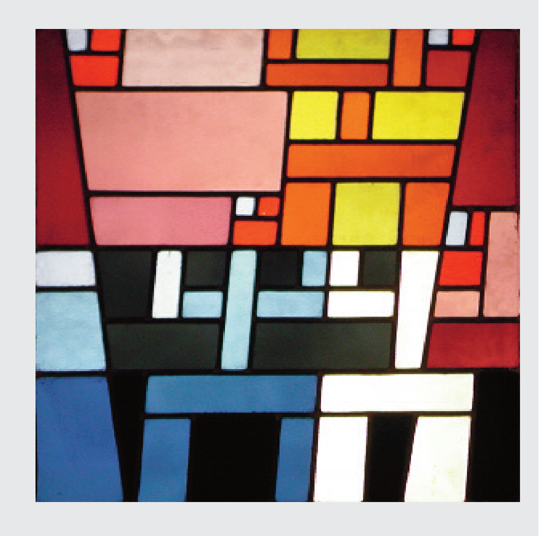

Composition abstraite désaxée

Sophie TAEUBER-ARP

Date(s) de réalisation : **vers 1926-27**
Matériaux et technique(s) : **Verre et plomb**
Dimensions : **46 x 44 cm**

Peintre, sculptrice suisse puis française
Née à Davos (Suisse) en 1889
et morte à Zurich (Suisse) en 1943

Idées à développer

- Petit vitrail de forme presque carré, assemblage de verres blancs ou colorés translucides (laissant passer la lumière) sauf pour quelques morceaux de verre noir opaque dans la partie inférieure. Formes rectilignes, jeu d'assemblage entre des verres de tailles différentes, utilisation des trois **couleurs primaires** : bleu, jaune et rouge déclinées en camaïeu. Motif de figures humaines très simplifié, proche de l'**abstraction**.
- Technique du **vitrail** qui permet d'assembler des morceaux de verre coloré dans une armature en plomb. Verres qui sont découpés avec un diamant aux dimensions voulues, puis on encastre chaque verre dans des baguettes de plomb.
- **Composition figurative géométrique**, pour un objet d'**art appliqué**. Fonction du vitrail qui est à la fois **décorative** et **utilitaire** (fermeture d'un espace tout en laissant passer la lumière colorée comme pour une fenêtre).
- Vitrail destiné à l'appartement de Paul Horn, l'un des commanditaires du projet de *l'Aubette*, dans lequel l'artiste va décliner ce vocabulaire plastique de formes rectilignes colorées (abstraction géométrique).

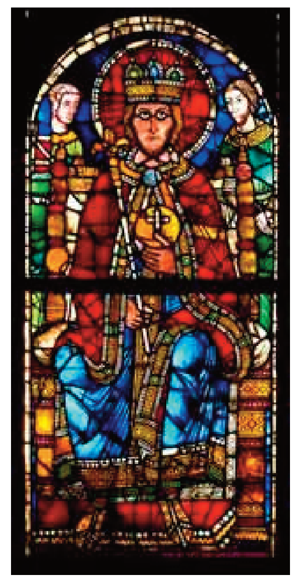
Repères à connaître

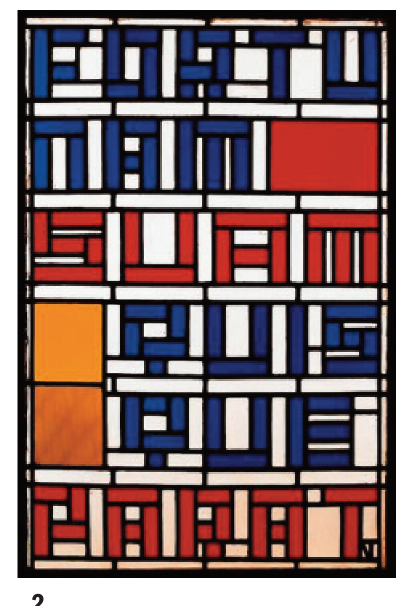
- **1907-1914** Études d'arts décoratifs à Saint-Gall, Munich et Hambourg.
- **1915** Fait la connaissance à Zurich du poète, peintre et sculpteur Hans Arp, son futur époux. Cette époque marque le début de leur longue collaboration artistique.
- **1915-1918** Se produit régulièrement comme danseuse lors des soirées Dada, organisées au Cabaret Voltaire. Enseigne la création des textiles à l'école des Beaux-Arts de Zurich (jusqu'en 1929).
- **1922-1925** Épouse Hans Arp et s'installe à Paris. Fréquente les artistes surréalistes. Début de ses compositions figuratives géométriques.
- **1926** Revient à Strasbourg avec Hans pour obtenir la naturalisation française. Ils se voient confier la commande de moderniser l'aile droite de l'*Aubette*, que les frères Paul et André Horn ont reçu en concession de la ville de Strasbourg. Le projet des frères Horn est d'en faire un établissement de loisirs d'un genre nouveau combinant restaurant, bar, salon de thé, pâtisserie, salle de billard, ciné-dancing, salle des fêtes. Avec leur accord, les époux Arp font appel à la fin de 1926 pour diriger les travaux à Theo Van Doesburg, peintre, architecte et fondateur du

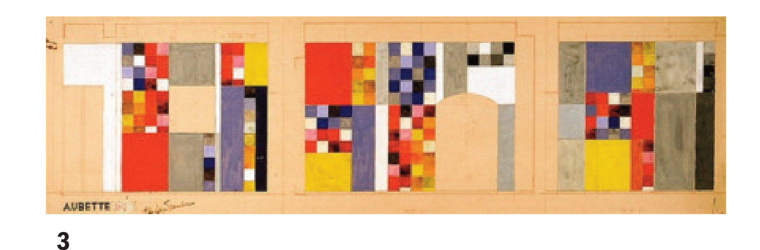
mouvement *De Stijl* en 1917. La même année, Sophie se voit confier la décoration de l'appartement de Paul Horn.

Rapprochements à faire

- Un autre vitrail, ancien ou moderne, au MAMCS ou dans l'un des musées de Strasbourg : *Empereur en majesté*, vitrail de la cathédrale de Strasbourg, dernier quart du XIIe siècle, Musée de l'Œuvre Notre-Dame (**1**). Ou Theo Van Doesburg, *Fortunam quam quisque parat,* 1927, MAMCS (**2**).
- Une autre œuvre de l'artiste au MAMCS utilisant des formes géométriques colorées : *Aubette 186, projet pour l'Aubette-bar*, 1927 (**3**).
- L'œuvre d'art totale à laquelle l'artiste a collaboré : *L'Aubette*, 1927-1928 (**4** et **5**).
- Une œuvre d'un artiste également composée de lignes noires et de formes rectilignes de couleurs primaires (*De Stijl*) : Theo van Doesburg, *Contre composition XVI*, 1925, Gemeente Museum La Haye (**6**) ou Piet Mondrian, *Composition rouge, jaune et bleu*, 1935, Tate Modern Londres (**7**).

1

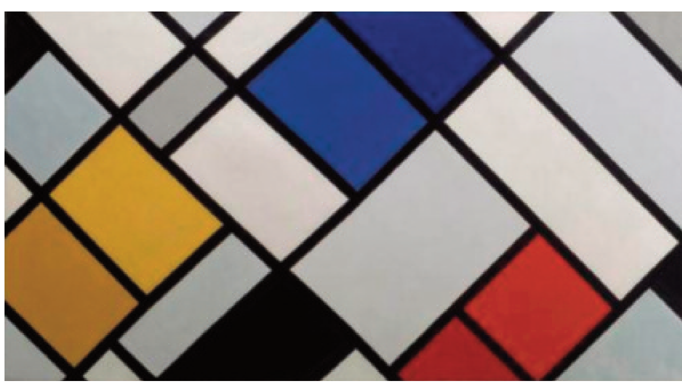

2

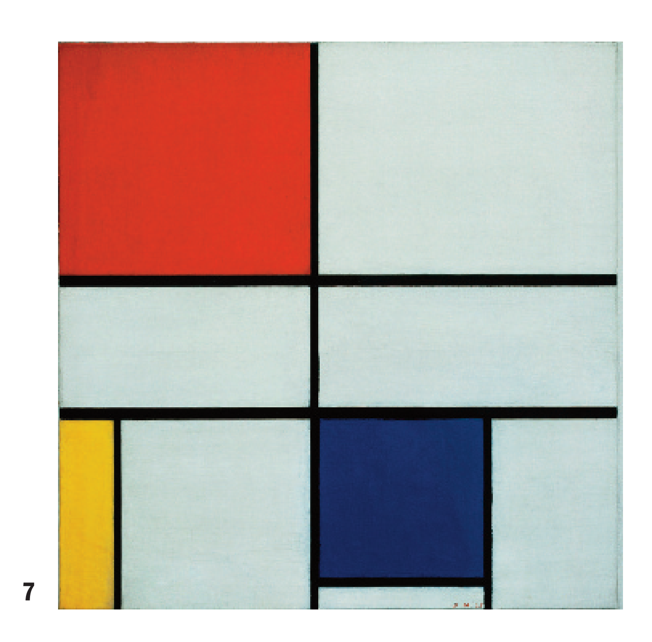
3

4

5

6

7

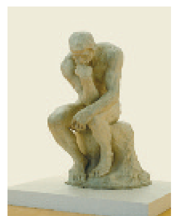
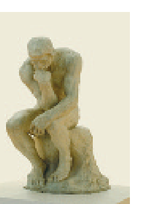
Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Brevet au musée

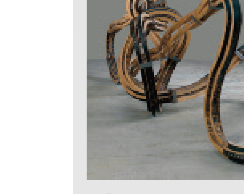
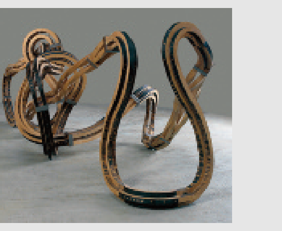
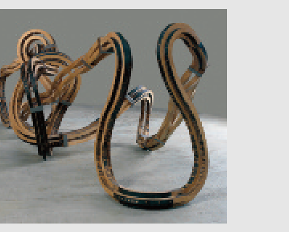
MAMCS

Rez-de-chaussée

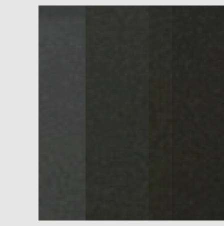
Collections permanentes Art moderne

1 **Auguste RODIN**
Le Penseur, 1904
Plâtre sur armature métallique
183 x 156 x 142 cm

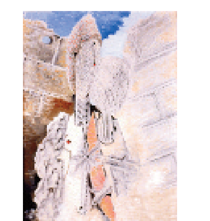
12 **Richard DEACON**
Quick, 2009
Chêne et acier
180 x 622 x 231 cm

11 **Aurélie NEMOURS**
Sans titre, Trois Noirs, 1959-1979
Huile sur toile
116 x 89 cm

10 **Victor BRAUNER**
Arc-en-ciel, 1943
Huile sur toile enduite de cire
73 x 54 cm

9 **Max ERNST**
Deux Jeunes Filles nues, 1926
Huile sur toile
83,5 x 62,5 cm

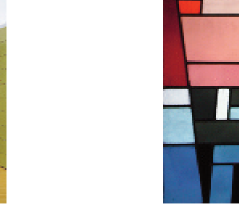
2 **Maurice DENIS**
Lumière intérieure, vers 1914
Huile sur toile
98 x 125 cm

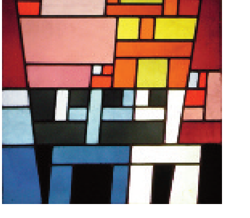
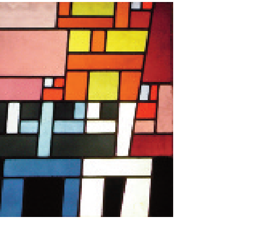

8 **René MAGRITTE**
Madame Récamier de David, 1967
Bronze
197 x 196 x 50 cm

3 **Charles SPINDLER**
Dame aux Cygnes, 1903
Paravent en marqueterie de chêne
179 x 192 x 2,8 cm

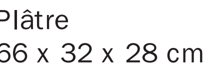
4 **Pablo PICASSO**
Femme à la guitare, 1924
Huile sur toile
124 x 87 cm

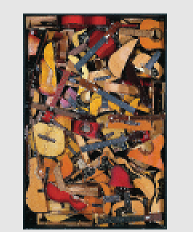
5 **Vassily KANDINSKY**
Salon de musique, 1931 (réplique de 1975)
Murs revêtus de céramique
295 x 500 cm , 295 x 700 cm

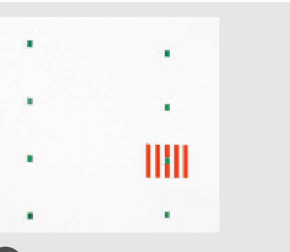
6 **Sophie TAEUBER-ARP**
Composition abstraite désaxée, vers 1926-27
Verre et plomb
46 x 44 cm

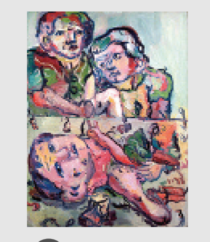
7 **Jean ARP**
Petite Déméter, 1960
Plâtre
66 x 32 x 28 cm

15 ARMAN
Hommage au cubisme, 1974
Guitares découpées, boîte de bois et plexiglas
182 x 121 x 31 cm

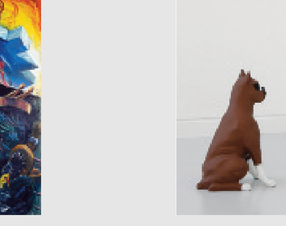
16 Daniel BUREN
Reflets n°9, deux surfaces égales et deux couleurs, 1981
Acrylique sur verre
Dimensions variables

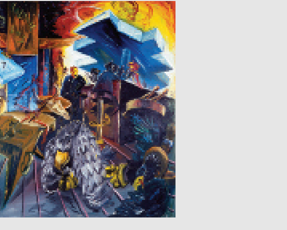

17 Georg BASELITZ
Trois têtes avec escargot, 1966
Huile sur toile
166 x 130 cm

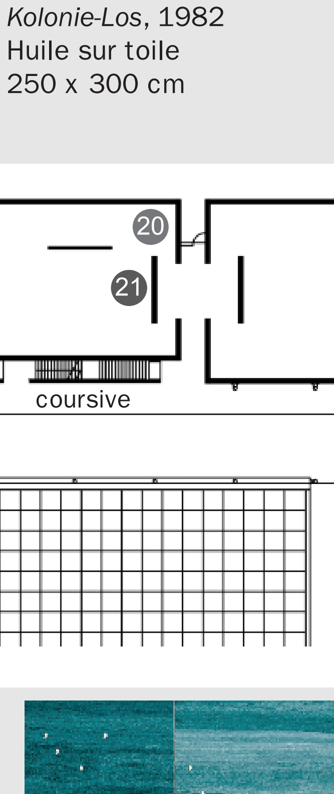
18 Jörg IMMENDORFF
Kolonie-Los, 1982
Huile sur toile
250 x 300 cm

19 Damien DEROUBAIX
La Voix de son maître, 2002
moulage en résine polyester et antenne parabolique

14 Raymond HAINS
Dubuffet au Grand Palais, 1973
Affiches lacérées et marouflées sur toile
170 x 180 cm

Strasbourg.eu
MUSÉES DE LA VILLE DE STRASBOURG
Service éducatif des Musées

13 Nam June PAIK
Mac Ever's, 1989-91
Meubles de téléviseurs, stroboscopes et vidéo

Brevet au musée

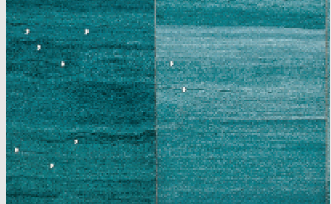
MAMCS

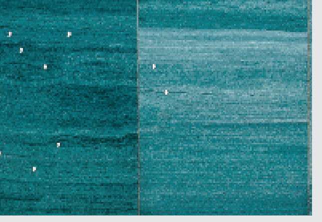
1er étage

Collections permanentes Art contemporain

22 Mimmo PALADINO
Hortus conclusus (Le Jardin clos), 1992
Bronze et feuille d'or
400 x 400 x 100 cm

21 Alighiero BOETTI
Seguire il filo del discorso, 1977
Stylo bille sur papier contrecollé sur toile
100 x 350 cm

20 Javier PEREZ
Barroco, 1996
Intestins de vache, lacets
150 x 140 x 110 cm

Brevet au musée - Mon choix d'œuvres du MAMCS

prénom ________ nom ________ classe ________ collège ________

Pour chacune des deux œuvres choisies, réponds aux trois énoncés suivants.

1. Décris l'œuvre, comme si tu devais en parler à quelqu'un qui ne la voit pas.
2. Selon toi, comment l'œuvre a-t-elle été réalisée ? Quelle(s) technique(s) l'artiste a-t-il utilisée(s) ?
3. Quelles sont les raisons qui t'ont fait choisir cette œuvre ? Tente de la qualifier en argumentant ta réponse, à l'aide de la liste d'adjectifs ci-dessous :

belle / laide / provocante / choquante / dérangeante / agréable / déstabilisante / intéressante / amusante / drôle / triste / émouvante / tragique / comique / désopilante / impressionnante / originale / banale / fade / intrigante / sympathique / réconfortante / rassurante / attirante / étrange / étrangère / illisible / incompréhensible / angoissante / épurée / minimaliste / encombrante / facile / simple / complexe / ardue / bavarde / muette / lumineuse / répugnante / austère / intime / chaleureuse / violente / douce / paisible / monumentale / caricaturale / usée / décorative / vieille / sinistre / agressive / harmonieuse / morbide / terrifiante / intimidante / décalée / poétique / merveilleuse / fantastique / onirique, etc.

Œuvre n°1

titre de l'œuvre ________ nom de l'artiste ________

1 ....

....

....

....

....

....

....

2 ....

....

....

....

....

....

3 ....

....

....

....

....

....

....

....

Service éducatif des musées, 2014

Œuvre n°2

titre de l'œuvre .... nom de l'artiste ....

❶ Décris l'œuvre, comme si tu devais en parler à quelqu'un qui ne la voit pas.

❷ Selon toi, comment l'œuvre a-t-elle été réalisée ? Quelle(s) technique(s) l'artiste a-t-il utilisée(s) ?

❸ Quelles sont les raisons qui t'ont fait choisir cette œuvre ? Tente de la qualifier en argumentant ta réponse, à l'aide de la liste d'adjectifs ci-dessous :

belle / laide / provocante / choquante / dérangeante / agréable / déstabilisante / intéressante / amusante / drôle / triste / émouvante / tragique / comique / désopilante / impressionnante / originale / banale / fade / intrigante / sympathique / réconfortante / rassurante / attirante / étrange / étrangère / illisible / incompréhensible / angoissante / épurée / minimaliste / encombrante / facile / simple / complexe / ardue / bavarde / muette / lumineuse / répugnante / austère / intime / chaleureuse / violente / douce / paisible / monumentale / caricaturale / usée / décorative / vieille / sinistre / agressive / harmonieuse / morbide / terrifiante / intimidante / décalée / poétique / merveilleuse / fantastique / onirique, etc.

❶ ....

....

....

....

....

....

....

....

❷ ....

....

....

....

....

....

❸ ....

....

....

....

....

....

....

....

Crédits photographiques et droits d'auteurs

Toutes les reproductions d'œuvres des collections des musées de Strasbourg : Crédits : Musées de la ville Strasbourg

Vénus de Willendorf, Musée d'Histoire naturelle, Vienne Image Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur Oke

Figure féminine, IIIe millénaire avant J.-C., Metropolitan Museum New York
Image Seán Hemingway

Figurine violon, IIIe millénaire avant J.-C., Musée du Louvre
Image Studio A.K.

Vénus de Savignano, Paléolithique, Musée Pigorini, Rome
Image Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur 120

Georg Baselitz : *Volk Ding Zero*, 2009, Musée d'art contemporain, Berlin
Image : Droits réservés
© Georg Baselitz, courtesy Galerie Michael Werner, Cologne et New York

Théodore Géricault, *Le Radeau de la Méduse*, 1818-1819, Musée du Louvre
Image Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur Pq 32

Max Ernst, *Chimère*, 1928,Centre Pompidou-MNAM
Image Centre Pompidou, MNAM, Droits réservés
© ADAGP, Paris 2014

Victor Brauner, Loup-Table, 1939-47, Centre Pompidou-MNAM
Image Centre Pompidou, MNAM, Philippe Migeat
©ADAGP, Paris 2014

Jan Fabre, *Léda, l'ange de la mort*, 2004
Image : Droits réservés
© ADAGP, Paris 2014

Chen Zhen, The Voice of migrators, 1995
Image : Daniel Moulinet, Courtesy Galleria Continua, San Gimignano
© ADAGP, Paris 2014

Chen Zhen, Lumière innocente, 2000
Image : Droits réservés, Courtesy Galleria Continua, San Gimignano
© ADAGP, Paris 2014
Claude Lévêque, *Le Grand Sommeil*, 2006
Image : Marc Domage, installation au MAC VAL
© ADAGP Claude Lévêque. Courtesy the artist and Kamel Mennour, Paris 2014

Christian Boltanski, *Personnes,* Monumenta 2008, Paris
Image : Droits réservés
© ADAGP, Paris 2014

Richard Deacon, *Laocoon*, 1996
Image : Droits réservés
© Richard Deacon, Courtesy Galerie Thaddeus Ropac

Luigi Russolo, *Dynamisme d'une automobile*, 1912-13, Centre Pompidou-MNAM
Image : Droits réservés

Xavier Veilhan, *Le Carrosse*, 2009
Image : Florian Kleinefenn
© Veilhan , ADAGP, Paris 2014

Maurice Denis, *Triple portrait de Marthe fiancée*, 1892, Musée Maurice Denis, Saint-Germain-en-Laye
Image : Droits réservés
© ADAGP, Paris 2014

Maurice Denis, *Déjeuner dans le jardin*, 1897, Musée Maurice Denis, Saint-Germain-en-Laye
Image : Droits réservés
© ADAGP, Paris 2014

Logo original de Pathé-Marconi
Image : Droits réservés

Jacques-Louis David, *Madame Récamier,* 1800, Musée du Louvre
Image Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur Cafedelyon

Court métrage d'animation *Logorama*, 2009
Collectif H5

Jacques Villeglé, *Rue Desprez et Vercingétorix, La Femme*, 1966, Musée Ludwig, Cologne
Image : Droits réservés
© ADAGP, Paris 2014

Jörg Immendorff, *Café Deutschland I*, 1978, Musée Ludwig, Cologne
© Jörg Immendorff , courtesy Galerie Michael Werner, Cologne et New York

Jörg Immendorff , *Café Deutschland XIII*, 1982, Musée des Beaux-Arts, Montréal
© Jörg Immendorff , courtesy Galerie Michael Werner, Cologne et New York

Vassily Kandinsky, *Salon de réception*, réalisé en 1922 pour le Juryferie Kunstschau Glaspalast à Berlin, reconstitution par le Centre Pompidou-MNAM en 1977
Image : Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Jacqueline Hyde
© ADAGP, Paris 2014

Kupka, Le *Rouge à lèvres*, 1908, Centre Pompidou-MNAM
Image : Centre Pompidou, MNAM-CCI
© ADAGP, Paris 2014

Henri Matisse, *Femme au chapeau*, 1905, San Francisco MOMA
Image : SFMOMA
© Succession H. Matisse, Artists Rights Society (ARS), New York

Andy Wahrol, *Marylin*, 1967, New York MOMA
Image : MOMA
© Andy Warhol Foundation for the Visual Arts , Artists Rights Society (ARS), New York

Fabrice Hybert, *Le M² de rouge à lèvres*, 1981
Image : Droits réservés
© ADAGP, Paris 2014

René Magritte, *Madame Récamier de David*, 1967, Musée Beaux-Arts Ottawa
Image : Musée des Beaux-Arts du Canada
© Succession René Magritte, ADAGP, Paris 2014

René Magritte*, Perspective II Le Balcon de Manet*, 1950, Musée des Beaux-Arts Gand
Image : MSK Gent
© Succession René Magritte, ADAGP, Paris 2014

Édouard Manet, *Le Balcon*, 1868-69, Musée d'Orsay
Image : RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Patrice Schmidt

Salvador Dali, *Réminiscence archéologique de l'Angélus de Millet*, 1935, Dali Museum Floride
Image : Droits réservés
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dali / ADAGP, Paris 2014

Jean-François Millet, *L'Angélus,* 1857-59, Musée d'Orsay
Image : RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

Nam June Paik, TV Buddha, 1974
Image : Droits réservés
© Nam June Paik Studios
Nam June Paik, Watchdog II, 1997
Image : Droits réservés
© Nam June Paik Studios

Nam June Paik et Charlotte Moorman, *Concerto for TV Cello and Videotapes*, 1971
Image : Droits réservés
© Nam June Paik Studios

Wolf Vostell, *Electronic Dé-collage Happening Room*, 1968
Image : VG Bild-Kunst, Bonn 2011
© ADAGP, Paris 2014

Pierre Soulages, *Peinture 324 x 362 cm*, 1985, Centre Pompidou-MNAM
Image : Collection Centre Pompidou, diffusion RMN
© ADAGP, Paris 2014

Mimmo Paladino, *Giardino Chiuso*, *Hortus Conclusus*, 1992, jardin de sculptures du couvent Saint- Dominique, Benevento.
Image : Droits réservés
© ADAGP, Paris 2014

Mimmo Paladino, *Montagne de Sel*, 1990, Gibellina
Image : Droits réservés
© ADAGP, Paris 2014

Mimmo Paladino, *Le Cheval*, 2006, Musée d'art contemporain, Naples
Image : Museo Madre di Napoli
© ADAGP, Paris

Haniwa cheval, sculpture funéraire, Japon, VIe - IVe siècle av. J.-C., Musée Guimet
Image : _kawenskie

Pablo Picasso, *Jeune femme à la Mandoline*, 1910, MOMA New York
Image : MOMA
© Succession Picasso

Pablo Picasso, *Guitare en tôle*, 1914, MOMA New York
Image : MOMA
© Succession Picasso

Michel- Ange, *Esclave mourant*, 1513-1515, Musée du Louvre
Image : Musée du Louvre / Raphaël Chipault

Auguste Rodin, *La Porte de l'Enfer*, 1880-1917, Musée d'Orsay
Image : RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / DR

Auguste Rodin, *Ugolin*, 1882-1906, plâtre, Musée d'Orsay
Image : RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

Jean-Baptiste Carpeaux, *Ugolin*, 1862, bronze, Musée d'Orsay
Image : RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay)

Niki de Saint Phalle, *Gwendolyn*, 1966
Image : Droits réservés
© Niki Charitable Art Foundation / ADAGP, Paris 2014

Niki de Saint Phalle, *Dawn (yellow)*, 1993
Image : Droits réservés
© Niki Charitable Art Foundation / ADAGP, Paris 2014

Niki de Saint Phalle, *Fontaine aux Nanas*, 1974
Image : Gallerie Vallois
© Niki Charitable Art Foundation / ADAGP, Paris 2014

Niki de Saint Phalle, *Golem*, 1972, Jérusalem
Image : Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur Gilabrand
© Niki Charitable Art Foundation / ADAGP, Paris 2014

Arnold Böcklin, *L'Île aux morts,* 1886, Leipzig, Musée des Beaux-Arts
Image : Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur Yuriche

Theo van Doesburg, *Contre composition XVI*, 1925, Gemeente Museum La Haye
Image : Droits réservés

Piet Mondrian, *Composition rouge, jaune et bleu*, 1935, Tate Modern Londres
Image : Tate, London
© Mondrian/Holtzman Trust